

مسرحنا

رئيس التحرير
محمد الروبي

نائب رئيس مجلس الإدارة
محمد عبد الحافظ نامف

السنة السابعة عشرة • العدد 929 • الإثنين 16 يونيو 2025

أسبوعية تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة

المسرح العربي يسدل ستار الحداد
وداعاً سميحة أيوب

المهرجان القومي للمسرح المصري

يطلق اسم سميحة أيوب على مسابقة العروض المسرحية

أعلن المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، إطلاق اسم الفنانة الكبيرة الراحلة سميحة أيوب على مسابقة العروض المسرحية، وذلك بموافقة وإجماع أعضاء اللجنة العليا للمهرجان، تكريمًا لمكانتها المسرحية ودورها الريادي في إثراء الحركة المسرحية في مصر والعالم العربي.

ويُعد هذا القرار بمثابة تخليد لاسم سيدة المسرح العربي، التي أثرت الساحة الفنية بأعمال خالدة ومساهمات بارزة كممثلة ومخرجة ومديرة لفرق كبرى مثل المسرح الحديث والمسرح القومي، فضلًا عن مكانتها الرمزية في تاريخ المسرح المصري. وأكد الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان، أن إطلاق اسم الفنانة سميحة أيوب على المسابقة الرسمية للعروض يأتي وفاءً لتاريخها المسرحي الكبير، وتقديرًا لقيمة عطائها الممتد، ليظل اسمها حاضرًا في كل دورة بوصفها رمزًا من رموز المسرح المصري.

حسن عبدالهادي حسن

«رفرقة»

عرض مسرحي جديد يلامس الواقع على قصر ثقافة الأنفوشي

ومساعدتها المستمرة أثر بالغ في تذليل الصعوبات، والأستاذة أماني على عوض، مديرة قصر ثقافة الأنفوشي، التي قدمت كل التسهيلات اللازمة لإنجاح التجربة، والفنان الكبير إبراهيم الفرن، مدير مسرحي قصر ثقافة الأنفوشي، الذي كان حريصًا على متابعة كل تفاصيل العرض، وضمان خروجه بأعلى جودة فنية.

يضم فريق العمل نخبة من المبدعين، حيث قام بدور البيغاء الفنان وليد صلاح، بينما جسّد دور الغراب الفنان محمود جمال، وكتب النص كل من إيهاب جابر وأكرم نجيب.

«رفرقة» ليست مجرد عرض مسرحي، بل تجربة فلسفية تحمل تساؤلات حادة عن معنى الإنسانية، وتضع المتفرج أمام مرآة كاشفة لمستقبل قد لا يكون بعيدًا عن واقع نعيشه بالفعل.

العمل جاء مدعومًا برؤية بصرية وصوتية متكاملة، بتوقيع، إعداد موسيقي: محمد إبراهيم، إضاءة أحمد طارق، ديكور محمد المأموني، تنفيذ ديكور سيد صابر، ملابس: رامى عادل، فيديو مابينج: حسن جمال، كريكوجراف: محمد صلاح، مخرج مساعد: أحمد كمال جدو، مخرج منفذ: عبدالرحمن جريو، تصميم البوستر الفنان أسامة سعيد، العرض المسرحي رفرقة، إخراج إكرم نجيب.

حسن عبد الهادي حسن

كثيرًا عن الحيوان. وقد اختار أن يعكس هذه الرؤية عبر إسقاطات رمزية حيوانية، تعكس قسوة الواقع وتجرده من الإنسانية.

«رفرقة» تجربة مسرحية جديدة تمامًا من حيث الشكل والمضمون، وقد جاءت بدعم كبير من: الأستاذة سمر الوزير، مدير الإدارة العامة للمسرح، التي كان لتواصلها الشخصي

في تجربة مسرحية فريدة من نوعها، سيقدّم قصر ثقافة الأنفوشي العرض المسرحي النوعي «رفرقة»، الموافق الأربعاء ٢٥/٦/٢٠٢٥، في تمام الساعة السابعة والنصف، والذي يناقش بأسلوب رمزي جرىء الصراع الإنساني على الموارد، في ظل عالم بات يضحج بالتهميش والجوع والاستغلال.

ولقد تحدث مخرج العرض المسرحي أكرم نجيب «رفرقة»، ينطلق من فرضية خيالية مفزعة؛ في زمن تتزايد فيه أعداد البشر وتقلص الموارد، يجتمع مجلس الشرفاء - السلطة العليا التي تتحكم في مصير العالم - لبيتكر مادة تحوّل البشر المهمشين إلى موارد غذائية في هيئة خراف، لتستهلكها الطبقة الراقية من الصفوة، إلا أن التجربة تنحرف عن مسارها، إذ تبين أن المادة تحوّل الإنسان إلى طائر يعكس صفاته النفسية والسلوكية، ما يدفع المجلس إلى الاستمرار في التجارب على المحكوم عليهم بالإعدام.

هنا تبدأ أحداث العرض داخل قفص ضيق، حيث تتجلى المواجهة بين الغراب (أحد أوائل المحقونين بالمادة) والبيغاء (الذي حُقن حديثًا)، في صراع على البقاء والهيمنة، وسط تساؤلات وجودية عن الحرية، والهوية، ومصير الإنسان.

المخرج يوضح أن دافع تقديم هذا العرض ينبع من قراءة نقدية للعالم الراهن، حيث تتحوّل النزاعات حول الموارد إلى دليل على أن الإنسان، في لحظة الجوع والخوف، لا يختلف

وداعاً سميحة أيوب..

سيدة المسرح العربي تسدل الستار الأخير

في لحظة توقفت فيها عقارب المسرح العربي عن الدوران، غادرتنا الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، سيدة المسرح العربي، تاركة خلفها صدى صوتها في أروقة المسارح، ونبض حضورها في ذاكرة الفن العربي.

رحلت سيدة خشبة، لكنها لم تغادر قلوب عشاقها، ولا صفحات التاريخ التي سطرته اسمها بحروف من نور.

رحلت أيقونة الفن التي لم تكن مجرد ممثلة، بل كانت مدرسة مستقلة بذاتها، جسدت الكلمة، ونبضت بالشخصية، ووقفت على خشبة المسرح كما تقف القمم على الأرض: راسخة لا تهتز.

امتد مشوارها الفني لأكثر من سبعة عقود، كانت خلالها رمزاً للالتزام، والقوة، والاحتراف، ورفعت راية المسرح عاليًا في زمن تبدلت فيه الأذواق، لكنها بقيت وفية لخشبته كمنبر حياة ورسالة.

قدّمت سميحة أيوب عشرات الأدوار التي غاصت من خلالها في أعماق النفس المصرية والعربية، ونقلت العموم، والأحلام، والصراعات بأسلوب أسر لا يُنسى. لم تكن ممثلة تؤدي النص فحسب، بل كانت تعيشه وتمنحه من روحها ما يجعله خالداً في الوجدان.

ساهمت في نهضة المسرح المصري على المستويين الفني والإداري، في أصعب مراحلها، ووقفت إلى جانب الأجيال الجديدة مشجعة، ناقدة، ومعلمة.

نالت أرفع الأوسمة والجوائز، ولم تغرها الألقاب بقدر ما شغلها صدق العمل وقوة الرسالة. برحيل سميحة أيوب، تفقد مصر والوطن العربي إحدى قاماتها الثقافية والإنسانية. لكن ما تركته من إرث فني وأداء نادر وتجربة إنسانية فريدة، سيبقى حياً في الذاكرة والوجدان.

في هذا الملف، نفتح صفحة وداع أخيرة للمرأة لم تكن عادية، بل كانت أسطورة فنية خالدة. وداعاً سميحة أيوب.. لن تُطفأ أضواء المسرح من بعدك، بل ستزداد توهجاً كلما ذُكر اسمك.

ملف من إعداد:
حازم الصواف

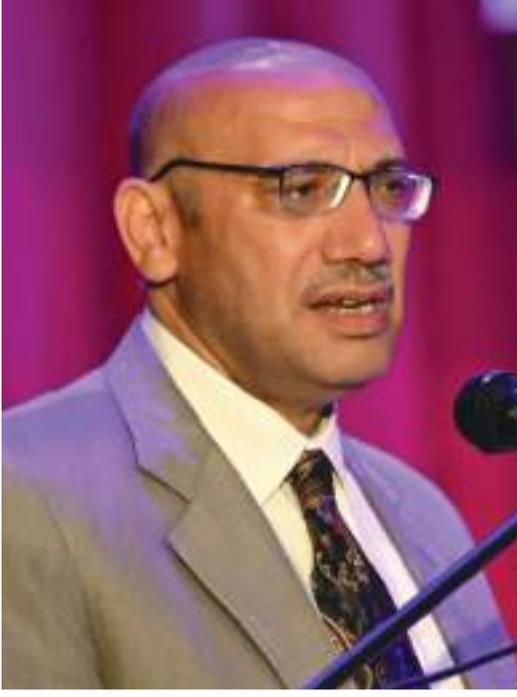

وداعاً لمن أضاءت الخشبة بحضورها

سيدة المسرح العربي سميحة أيوب

بقلوب يعتصرها الحزن والأسى، ودعنا الأسبوع الماضي سيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب أيقونة الفن والموهبة، المرأة التي لم تكن مجرد ممثلة، بل كانت شعلة إبداع، ونبضاً حياً على خشبة المسرح العرس لعقود. برحيلها، ينطفئ ضوء من أضواء الفن الأصيل، ويُطوى فصل من فصول الإبداع الراقى. كانت صوتاً نسائياً جريئاً فى زمن الصمت، ووجهاً مشرقاً فى زمن التحدي، حملت قضايا مجتمعها على كتفها، وجسدها بصدق وحرارة على الخشبة، فبكت القلوب معها، وصدق الوعي لها. رحلت جسداً، لكنها باقية فى كل مشهد حي، فى كل نص خالد، فى ذاكرة المسرح، وفى قلوب كل من عشق الفن النبيل. خصصنا تلك المساحة لنجمع مجموعة من الشهادات من مختلف المسرحيين من مختلف الأجيال عن عطائها ومشوارها الكبير. رنا رأفت

اليوم تنكس رايات الإبداع ألما ووفاء

نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع المسرح، الفنانة الكبيرة سميحة أيوب وقال جلال، اليوم تنكس رايات الإبداع ألما ووفاء لرحيل سيدة المسرح العربي، وإحدى أبرز القامات الفنية الشامخة، مضيفا أنه ربطته بالراحلة الكبيرة علاقة وثيقة لمس خلالها قدرا كبيرا من الولوج بالفن والإخلاص له على مر السنين، رحم الله المبدعة سميحة أيوب وغفر لها، وألهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان.

واحدة من أعمدة الفن المصرى والعربى

قال الكاتب محمد عبد الحافظ نصف نائب الهيئة العامة لقصور الثقافة: «سميحة أيوب واحدة من أعمدة الفن المصرى والعربى؛ شاهدة على تاريخ بدايته وتقدمه وازدهاره، فهي واحدة من رموز القوة المصرية الناعمة التي تركت مشاعر وذكريات لن تمحو من عقل ووجدان المواطن العربى والمصرى بأدوارها المتميزة والفارقة في المسرح والسينما والتلفزيون.

ستظل سميحة أيوب سيدة المسرح العربى التي تركت بصماتها الباقية وأدوارها التي لا يغيب عنها النور، فأكثر من ٧٥ عاما من العمل في الحقل الفنى جعلها رمزا فنيا عالميا قبل أن تكون رمزا مصرىا وعربيا.

لا شك أن مصر خسرت كثيرا بغياب سميحة أيوب جسدا لكنها ستظل بأعمالها الفنية الراقية.

فنانة أثرت حياتنا ومنحتها كثيرا من البهجة والمتعة

أما المخرج الكبير عصام السيد فتحدث عن الراحلة سميحة أيوب وكتب عنها في إحدى مقالاته وذلك بمناسبة قرار وزارة التربية والتعليم بتدريس مسيرتها فذكر قائلاً: «في مناسبة قرار وزارة التعليم بتدريس سيرة الفنانة سميحة أيوب لتلاميذ الفصل السادس الابتدائى، نقول إنها تستحق هذا التكريم الرفيع، باعتبارها فنانة أثرت حياتنا ومنحتها كثيرا من البهجة والمتعة، فقد غدت عقولنا وأشبعنا

لغرقنا في عدد الأفلام والمسلسلات التلفزيونية والاذاعية التي قدمتها طوال مسيرتها، فليس هناك حصر دقيق للأعمال التي شاركت بها، فهناك من يقول أنها قدمت ٢٦٠ عملا كممثلة، وهناك من يقول إنها أكثر أو أقل.

لمعت في معظمها وسجلت حضورا طاغيا سواء في الإذاعة أو السينما أو التلفزيون، أما المسرح فكان ملعبها الأساسى وما زالت أدوارها علامة مضيئة جعلتها تحصل على أرفع الأوسمة وأكبر التكريمات، حتى إنها أول فنانة تفوز بجائزة النيل وهي أرفع جوائز الدولة في مصر عام ٢٠١٥.

وكل هذا معروف ومشهود به، لكن الحديث لم يتطرق إلى (سميحة أيوب) المديرية والإدارية الناجحة ذات الشخصية القوية التي لم تكن تخاف أو تهادن، يشهد بهذا كل معاصريها والمتعاملين معها، وكنت واحدا منهم.

في عام ١٩٨٦ توفى الشاعر الكبير صلاح جاهين، وقرر مسرح الطليعة برئاسة المخرج الكبير سمير العصفورى أن يحتفى بالرجل، ولكن بالمشاركة مع المسرح القومى، فقدمنى للأستاذة (سميحة أيوب) لتقديم أمسية عن الراحل، فقامت الأستاذة بتسهيل كل الأمور لى برغم أنى - فى ذلك الوقت - كنت مجرد شابا مغمورا.

واكتشفت فيما بعد أنها كانت تتابع البروفات دون أن أراها لتكتشف أنه عرض كامل وليس أمسية،

أرواحنا ومنحتنا القدرة على تحمل مشاق الحياة بفهم أسرارها ومعرفة دقائق النفس ومستورها عن طريق فن يحترم العقل ويرقى المشاعر.

وإننا ربما ننسى وجود تلك القمم فى خضم أحداث الحياة، ولكن لا يمكن محو أثرها فى نفوسنا أبدا ولا يمكن أن ننكر فضلها فى يوم من الأيام.

وفى الثامن من مارس الماضى بلغت إحدى تلك القمم عامها الواحد والتسعين - بارك الله فى عمرها - لتصبح بذلك صاحبة الرقم القياسى فى عدد السنوات التى مارست فيها التمثيل ربما على مستوى العالم، ولا ينافسها فيه إلا السيدة (أمينة رزق) التى احتفلنا عام ٢٠٠٥ ببلوغها ٧٥ عاما من العمل على المسرح.

فها هى سيدة المسرح العربى وأيقونة المسرح المصرى الأستاذة (سميحة أيوب) تكمل نفس المدة منذ أول عمل احترافى لها فى السينما (فيلم المتشردة ١٩٤٧)، والذى كتب اسمها على ملصقاته (سميحة سامى)، حيث كانت تبلغ من العمر ١٥ عاما، ثم قدمت لنا على المسرح ما يقرب من ١٧٠ عملا مسرحيا كممثلة وأخرجت منها عمليين.

وأنتجت مئات الأعمال أثناء رئاستها للمسرح الحديث والمسرح القومى، ومن خلال شركتها الخاصة أو الجمعية التى ترأسها.

ولو تتبعنا الأرقام فى حياة تلك السيدة (سميحة أيوب) - التى تستحق لقب الأسطورة عن حق

خشب المسرح.
وأضاف قائلاً: «سميحة أيوب بالنسبة لي ليست فقط رمزاً للزمن الجميل، بل هي واحدة من القلائل الذين ظلوا أوفياء لقيمة المسرح، بروحه ومضمونه، دون أن ينال الزمن من صدقها الفني. عملها لا يُقاس بعدد الأدوار، بل بعمق التأثير. كانت ولا تزال بالنسبة لي نموذجاً للفنان الذي يدرك مسؤولية الكلمة، ويدافع عن المسرح باعتباره مرآة للوعي لا مجرد وسيلة للترفيه رأيت عن قرب كيف تتحول النصوص في حضورها إلى طاقة حيّة، وكيف تُلقى الجملة البسيطة فتُصبح مشحونة بتاريخ وحس إنساني لا يُدرَس. لديها قدرة مذهلة على احتواء كل من حولها، لا بسلطة النجومية، بل برقيّ الإنسنة وبذكاء الفنانة التي تعرف متى تتقدّم ومتى تدفع الآخرين للتألق سميحة أيوب ليست فقط «سيدة المسرح العربي» لقباً، بل ممارسةً واستحقاقاً. هي ذاكرة حية، وضمير إبداعي، وكل لقاء معها هو درس جديد في الالتزام، في الشغف، وفي احترام الفن.
شكراً سيدة المسرح، لأنك منحت هذا الجيل — ومن بعده — ما يكفي من الإلهام ليظل المسرح حيّاً.

قيمة وشخصية فنية نادرة لن تتكرر في تاريخ الفن العربي

حين تستمع إلى سيرتها، تشعر أن تاريخ مصر يتحرك أمامك، يقول الغرباوي، مؤكداً أنها كانت تصنع من المسرح مجداً ونجومية ومكانة عربية ودولية حقيقية.

وتابع: «الراحلة لم تحصد الأوسمة والألقاب والنياشين من فراغ، بل كانت إنجازاتها شاهدة على مكانتها الراسخة، ونجحت في أن تفرض حضورها في بلدان أوروبية عديدة، وعلى رأسها فرنسا، في زمن لم تكن فيه السوشيال ميديا أداة مساندة للفنان، بل كان العمل هو الفيصل، والعطاء هو المعيار.

وختم الغرباوي حديثه قائلاً: «سميحة أيوب باقية بيننا بأعمالها وسيرتها العطرة، لكنّ الفقد موجه، وأفتقد التواصل الحي معها، والحضور والنقاش والنصيحة التي كانت تمدنا بها. وسنعمل في الدورة العاشرة للمهرجان على تقديم تكريم يليق بها ومكانتها في قلوبنا، في مصر والوطن العربي. رحمها الله، وجعل مثواها الجنة، وألهمنا الصبر على فراقها».

مؤسسة قائمة بذاتها، مدرسة في الأداء، وروح نادرة تسكن خشبة، بينما تحدث الممثل والمخرج ومدير مسرح الشباب تامر كرم عن القديرة سميحة أيوب فقال: «عندما نتحدث عن تاريخ المسرح العربي، لا يمكن أن نتجاهل اسم سميحة أيوب. فهي ليست مجرد فنانة قدّمت أدواراً خالدة، بل هي مؤسسة قائمة بذاتها، مدرسة في الأداء، وروح نادرة تسكن

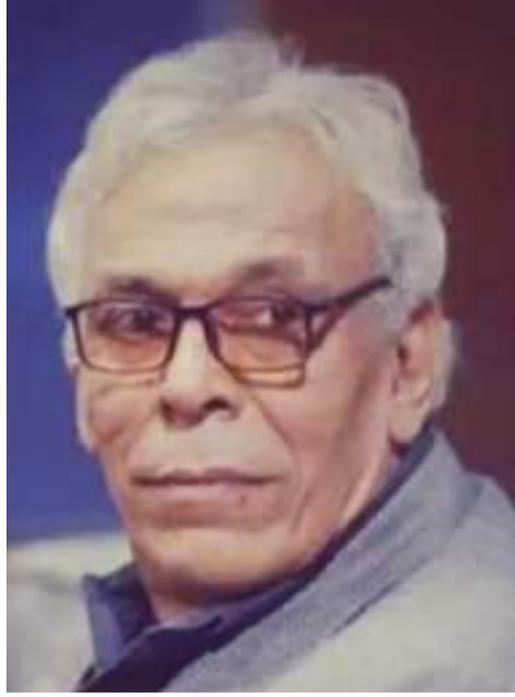
فتقرر عرضه لمدة شهر كامل وتسعى لأن يمثل مصر في أول دورة تعود فيها للمشاركة في مهرجان دمشق الدولي بعد انقطاع دام لعدة أعوام.

مسيرة ملهمة وإمبراطورية فنية خالدة

قال الفنان والمخرج مازن الغرباوي، رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي لمسرح الشباب عن سيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب وهي الرئيس الشرفي لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي أن الراحلة سميحة أيوب كانت قامة فنية وإنسانية فريدة، وصاحبة تأثير بالغ في مسيرته المهنية والشخصية. واصفاً إياها بأنها قائدة حكيمة ألهمت أجيالاً من المسرحيين، حيث كانت واحدة من الأساتذة الملهمين في حياته، وركناً أصيلاً في تأسيس المهرجان منذ دورته الأولى وحتى قبل رحيلها.

وأضاف الغرباوي: «كانت صاحبة رؤية عميقة، أطلقت معنا اسم جمعية نادي المسرح المصري للثقافة والفنون، لتكون المؤسسة الحاضنة للمهرجان، وعملت بجوارها عن قرب لسنوات طويلة، فتعلمت منها الكثير؛ كانت إنسانة رائعة، وأماً حنونة، ومديرة حكيمة توزن الأمور بميزان من ذهب».

وأشار إلى أن سيدة المسرح العربي سميحة أيوب لم تتوقف يوماً عن العمل والعطاء، بل كانت رمزاً للتفاني والنشاط والإيمان الراسخ برسالة المسرح.

المسرح القومي، حيث شاركت في البروفات رغم ضيق الوقت قبل الافتتاح.

ويتابع حديثه عن اللقاء الأول مع سيدة المسرح قائلاً: « في يوم الافتتاح، فوجئت بالأستاذة سميحة أيوب، وكانت حينها مديرة المسرح القومي، تستوقفني وتقول: (تعال، تعال.. أنت مين؟ إيه حكايتك؟). ضحكت، وقلت لها: حكايتي طويلة جداً. حكاية فيها مشوار عمر، من النشاط الثقافي والفني في جامعة المنصورة، حيث كنت مديراً له، إلى عملي بعدها في جامعة القاهرة. ويبدو أنها رأت في شيئاً، فقد اتصلت على الفور بوزير الثقافة وقتها، الأستاذ عبدالحاميد رضوان، وأوصت بنقلي من الجامعة إلى المسرح. ومن هنا بدأ مشواري الحقيقي مع الفن.

وأضاف العدل: «كانت الأستاذة سميحة أيوب سبباً مباشراً في تحوли من موظف إداري إلى فنان مسرحي حقيقي. لم تكن مديرة عادية، بل كانت أمّاً حقيقية لكل من يعمل معها. سيدة لها نظرة ثاقبة، تدرك جوهر الشخصية، وتقرأ ما بين السطور.

وختم شهادته بتقدير بالغ، قائلاً: «عملت معها في عدة مسرحيات، وتعلمت من توجيهاتها الكثير، فهي ليست فقط ممثلة عظيمة، بل مخرجة ذات حس مرهف، وسيدة تُشبه الوطن في احتوائها. كانت ترافقنا في السفر وكأنها أمّ لنا، لا مديرة.

سيدة المسرح العربي سميحة أيوب: قال الفنان القدير حسن العدل في شهادة مؤثرة عن سيدة المسرح العربي، الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، إن الحديث عنها يطول ويصعب اختزاله، فهي فنانة من طراز نادر، صاحبة بصمة لا تُنسى في تاريخ المسرح المصري والعربي. واستعاد «العدل» بداياته الفنية، قائلاً: «كانت انطلقت مع مسرح باب اللوق في أواخر السبعينيات، حيث شاركت في مسرحيتين عام ١٩٧٩ و١٩٨٠، إحداهما كانت من إنتاج مصطفى بركة بعنوان «سيرك يا دنيا»، واللى عنده كلمه يلماها » وشارك في المسرحية الأولى فيها كبار النجوم، مثل شكرى سرحان، محمد توفيق، محمد شوقي، نجاح الموجي، وغيرهم».

وتابع: «في المسرحية الثانية، شاركنا الفنان القدير توفيق الدقن، وكان معنا أيضاً أحمد بدير، تيسير فهمي، وسعيد عبد الغنى. وبعد انتهاء العرض بأيام قليلة، فوجئت بمن يبحث عنى في منتصف الليل.. كان المخرج الكبير عبد الغفار عودة، الذى أخبرني أنه بصدد إخراج مسرحية «مهاجر بيرسيان» للمسرح القومي، وهى مأخوذة عن نص إسباني.

وقد اعتذر أحد الزملاء عن المشاركة وكان الفنان الراحل حاتم ذو الفقار بسبب ارتباطه بتصوير مسلسل في دبي»، ويضيف العدل: «أعطيت الرواية في الليل، وطلب منى الحضور في اليوم التالي الساعة التاسعة صباحاً. ومن هنا بدأت رحلتى مع

أعرب الفنان محمد محمود عن بالغ حزنه وتأثره برحيل سيدة المسرح العربي، الفنانة القديرة سميحة أيوب، واصفاً إياها بأنها «قيمة وشخصية فنية نادرة لن تتكرر في تاريخ الفن العربي.

وقال محمد محمود في تصريحات خاصة: «سميحة أيوب كانت بالنسبة لى مصدر إلهام قبل أن أدخل عالم التمثيل. كنت أذهب إلى المسرح القومي لأشاهد أعمالها، وأحياناً كنت أحضر البروفات سراً وأنا ما زلت طالباً في المرحلة الثانوية، فقط لأتعلّم منها وأستمع لصوتها الذى لا يُشبهه صوت.

وأضاف: «صوتها كان نادراً بكل معنى الكلمة. أتذكر حين قدّمت شخصية (سمارة) عبر الإذاعة، كيف كانت الشوارع تتوقف تماماً ليستمع الناس إليها. كانت حالة خاصة في الأداء، تملك حضوراً طاعياً وصوتاً يأسر القلوب.» وتحدث محمد محمود عن الجانب الإداري للفنانة الراحلة، مؤكداً أنها كانت شخصية قيادية يُحسب لها ألف حساب: حين كانت مديرة للمسرح القومي، كانت تتمتع بكاريزما وهيبة كبيرة، وكان الجميع يقدرها ويهاب قراراتها. كانت تفرض احترامها بقوة الفن والثقافة، لا بالسلطة.

واستعاد الفنان محمد محمود ذكريات عمله مع سميحة أيوب قائلاً: تشرفت بالوقوف أمامها في مسلسل (ضبط وإحضار) الذى شارك فى بطولته الفنان الكبير محمود قابيل، وكان ذلك منذ أكثر من عشرين عاماً. كما جمعتنا خشبة المسرح فى أمسية فنية لتكريم الكاتب الكبير سعد الدين وهبة، حيث قدمنا المشهد الأخير من مسرحية (سكة السلامة)، وقد جسدت حينها دور الفنان الراحل عبدالسلام محمد رحمه الله.

وختم محمد محمود تصريحه بتأثر بالغ: «لن أنسى هذا اليوم أبداً. لن أنسى تفاعل الجمهور، ولا الضحكات التى ملأت القاعة. سميحة أيوب كانت قامة فنية، وإنسانة نادرة التكرار. رحمها الله رحمة واسعة، وأسكنها فسيح جناته.

أمّ وأستاذة ورائدة قرأتى بعيون المبدعين

الفنان حسن العدل يروى شهادته المؤثرة عن

بعيدا عن أدائها التمثيلي وتاريخها المتفرد فقد جمعت إلى ذلك قدرتها على الإدارة وقدرتها على اتخاذ الموقف كلما دعت الضرورة.. وفي كل الأحوال لم تضع نفسها في شرنقة الحرير تحمي نجوميتها بل تفاعلت مع الحياة الثقافية والفنية ودعمت ما رأت إنه يستحق الدعم والمساندة فما استحق أن يولد من عاش.

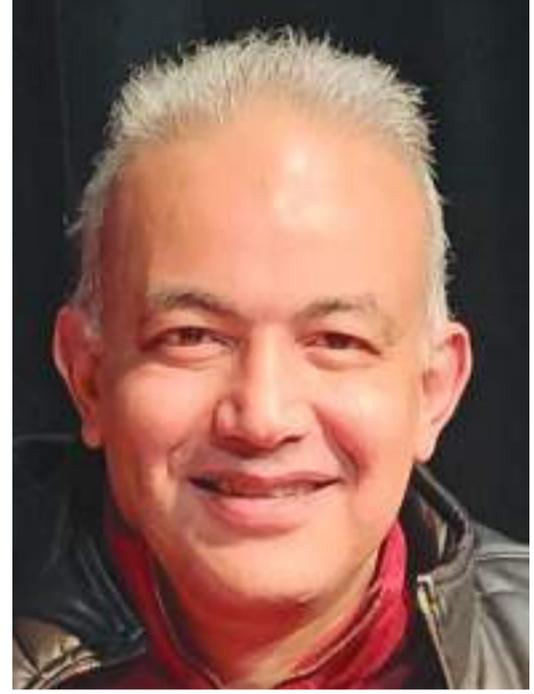
ماما سميحة.. مع السلامة

قال المخرج حسن الوزير عن سيدة المسرح العربي سميحة أيوب: "حقا.. إنه شعور بالأمومة لازمني تجاه هذه السيدة؛ منذ أن التقيت بها في منزلها في العام ١٩٩٦ وحتى آخر لقاء حين شرفنتني بالحضور لعرضي الأخير بمسرح الطليعة عام ٢٠٢٤. كان اللقاء الأول بمنزلها على اثر موعد مع زوجها وأستاذنا الجليل سعد الدين وهبة بعد أن شاهدا

كثيراً، وليس أنا فقط.. كل من تعامل معها خرج بشيء من روحها، ومن لم يعمل معها تعلم من سلوكها ومواقفها كفنانة وإنسانة. واختتم كلمته قائلاً: رحم الله الأستاذة القديرة سميحة أيوب، ستظل ذكراها حية لا تموت. كانت بحق سيدة المسرح العربي، وستبقى حاضرة في وجدان كل من عرفها أو لمس أثرها. رحمت الله الواسعة عليها، وجعل الجنة مأواها.

لم تضع نفسها في شرنقة الحرير تحمي نجوميتها

فيما نعى الفنان القدير عزت زين سيدة المسرح العربي وقال عنها: "كان آخر نداء لها فيما أظن.. هو نداؤها بالإبقاء على المسرح الكوميدي، قالت: مصر تحتاج إلى مسارح مش إزالة مسرح.

قدّمت لي ما لا يُنسى، ولن أتخلى عنها أبداً، فهي أستاذتي التي قرأت حبي للمسرح، وأعدت توجيهه، ويقول العدل:

كنت مشرفاً على أحد العروض المسرحية للأستاذ سعد أردش، وكان ذلك ضمن مجموعة من الأعمال التي جمعتني به. ومن بين هذه العروض، جاءت رواية بعنوان (الشبكة)، كانت آخر عمل تشارك فيه الفنانة سميحة أيوب على خشبة المسرح.

ويتابع: "طلب مني أن أكون مشرفاً على العرض، وكان دوري أن أراقب الأداء العام وأتابع التزام الزملاء بالنص. وفي أحد المشاهد، شعرت أن الأستاذة سميحة تضايقت من شيء ما، وكأنها لم ترتح لتفصيلا معينة. فتوجهت إليها وقلت: (ما ينفعش، أستاذتنا الكبيرة، الفنانة اللي بنتعلم منها).. ووجدتها تستجيب بروح طيبة وبابتسامة دافئة، في تواضع يُدرّس.

وأكد حسن العدل أن ما يميز الفنانة سميحة أيوب لم يكن فقط موهبتها المتفردة، بل تواضعها وثقافتها العالية وإحساسها العميق بالبشر، مضيفاً: كانت تعزمننا في بيتها محبة صادقة، لا رياء فيها ولا تكلف. هذا ليس مجرد كرم، بل هو تعبير حقيقي عن إنسانيتها. ويقول العدل إن الفضل في وجوده بالمسرح القومي يعود إلى الأستاذة سميحة أيوب، موضحاً: عملت معها في أكثر من رواية، واستمتعت بكل لحظة على خشبة المسرح معها. تعلمت منها

لى بالمسرح القومى عرض "أرض لا تنبت الزهور"، حيث عبر الأستاذ سعد الدين وهبة عن إعجابه بالعرض ودعاه للقاءه بمنزله للحديث عن إعادة نصه المميز "سكة السلامة".

استقبلتني بمنزلها بمشاعر أمومة صادقة لم تفارقها؛ كما دار حوار مطول بيننا عن المسرح والفن والوطن.

تعجبت كثيرا لحضورها المبهج والنبيل على خشبة المسرح في جميع أعمالها؛ كما تعجبت لمسيرة حياتها الشخصية التي اختارتها بإرادتها الحرة دون التقيد بتقاليد بالية، وكان الثنائي الذي ملأ خشبات مسارحنا بأعمال خالدة.

سعد الدين وهبة مؤلفا وسميحة أيوب بطلة لأعماله

ولا يزال نموذجنا يحتذى به لم يهلى القدر بالعمل مع الأستاذ سعد الدين وهبة فقد مرض عام ١٩٩٧ ورحل عن عالمنا في نفس العام؛ ولقد فقد المسرح العربى في هذا العام سعدين عظيمين، سعد الدين وهبة _ سعد الله ونوس.

وكان تأبين المسرح القومى للراحل سعد الدين وهبة مهيبا؛ ووقف الدكتور يسرى العزب ليلقى قصيدته ضد الموت تقديرا للراحل العظيم، ولقد كان المعنى الحقيقي للقصيدة ضد التطبيع، ما دفعنى إلى أن أحول هذه القصيدة لعرض مسرحى بعنوان «الوعد سعد» وتم عرضه على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية في نفس العام، ولقد كان توثيقا لتلك العلاقة الزوجية الفنية التي جمعت بين كاتب كبير وممثلة قديرة محورا مهما في العرض؛ ما كان يستلزم أكثر من لقاء مع الفنانة الفقيده سميحة أيوب هذه الفنانة التي شرفت فننا ووطننا واستحقت كل التقدير من جميع العاملين بالمسرح، اللهم اغفر لها وارحمها فأنت أرحم الراحمين.

سميحة أيوب.. صوتها كان يتغلغل فى القلوب وشخصيتها تروى تاريخ المسرح

استعاد مهندس الديكور المسرحى حازم شبل

إلى تفاصيل البروفات التي كانت تبدأ من العاشرة صباحًا، ومسرحية سكة السلامة.. كنت أسمع منها تاريخ المسرح بصوت حى.

كما تحدث عن زمالته معها في لجنة المسرح التابعة للمجلس الأعلى للثقافة عام ٢٠١٨ والتي كان يرأسها آنذاك الدكتورة هدى وصفى وتضم كبار المسرحيين منهم الاستاذ جلال الشرفاوى والفنانة سميحة أيوب قائلاً:

رغم أن بعض النقاشات كانت محبطة ومكررة، فإن وجودها كان يمنح للجلسات روحًا خاصة. كنت أحيانًا أجلس فقط لأستمع بنبرات صوتها وأدائها المميز، الذي يُشعرك وكأنك ما زلت في قاعة عرض مسرحى.

وأضاف: في السنوات الأخيرة، شاركت في عمل كانت هى بطلته، وكنت أحضر البروفات لما يقرب من شهر. شخصيتها على المسرح كانت لا تزال قوية، رغم تقدمها في السن. وبعد اعتذارى لظروف خاصة، التقيتها في الأوبرا، فبادرتني بابتسامة ومحبة صادقة وكان ذلك في أحد عروض المخرج والفنان وليد عوني كما أنها شاهدت عرض المتفائل، وأشادت بالعرض من خلال تسجيل فيديو لها وكذلك قامت بتسجيل صوتي قمت بعمل مشاركته له من خلال صفحتي الشخصية على فيسبوك.

واختتم شبل حديثه قائلاً: عرفناها في كبرها، حين كانت قد تجاوزت الثمانين، ولكن ظلت فيها

ذكرياته مع سيدة المسرح العربى الراحلة سميحة أيوب، قائلاً إن علاقته الأولى بها تعود إلى الطفولة، حين كان يسمع اسمها يتردد على لسان والده الفنان جمال شبل رحمه الله الذى كان ممثلاً بالمسرح القومى، وكان قد التقى بها في أواخر السبعينيات عندما كانت تشغل منصب مدير المسرح القومى.

وأضاف: كان والدى يشعر بالملل من العروض التاريخية باللغة العربية الفصحى، فقال لها مازحاً: أنا أود الذهاب للمسرح الكوميدي حتى ارتدى ملابس خفيفة وبالفعل وافقت، وانتقل للمسرح الكوميدي، ويروى شبل موقفاً طريفاً حدث في عرض مسرحية "ممنوع الضحك" إخراج السيد راضى حين كان والده يؤدي دور طبيب بيطرى، ويعالج "كلبه" وبسببها يتسخ بنطلونه ويرتدى "التنورة" ويصعد على السلم ليدخل المسرح وهو مرتدى الجيبة وفجأة ارتفعت ضحكة مميزة في القاعة.. كانت سميحة أيوب نفسها حاضرة العرض، ما أضفى على الحكاية رونقاً خاصاً ظل عالماً في الذاكرة.

وعن لقاؤه المباشر بها، قال شبل: «أول مرة اقتربت منها فعلياً كانت في مهرجان المسرح العربى بالمغرب عام ٢٠١٥. صادف أن كنا نتناول الفطور في التوقيت نفسه يومياً، فكنت أستمع إلى حكاياتها بشغف؛ من ذكرياتها مع الأستاذ زكى طليمات،

وإعجاب الكثيرين بها، وانبهار كبار الشخصيات بتاريخها وشخصيتها.

ظلت تحتفظ بهذا التواضع الجميل في شخصيتها، رغم أنها محفوفة باهتمام كبار القامات السياسية والفنية في العالم العربي، ولعل الأوسمة التي يكاد بيتها يختنق بها دليل على تلك المكانة، التي حملتها عقول وقلوب القادة لها في مشارق الوطن العربي ومغاربه.

لكن سميحة النجمة، رغم كل المجد الذي وصلت إليه، ظلت تتعامل مع الجميع ومعى شخصياً كصديق مقرب بلا لمحة تعالٍ، أو نجومية، أو أي إحساس بالأفضلية، بل لم تكن تخجل من أن تسألني أحياناً عن رأيي في بعض الأمور، ومن ثم توحى لي بأهمية رأيي فيها رغم يقيني من بساطته.

أتابع هذا الحضور البهي، وتلك الهالة التي تمتد لتشمل كل فضاء المسرح.

شأت الظروف أن نجتمع سوياً قبل سنوات طويلة، خلال إحدى المهرجانات المسرحية خارج مصر، فكانت بداية أول خيط في نسيج علاقة ابن بوالدته، وصديق بصديقتته المقربة إلى قلبه.

تعددت اللقاءات مع الغالية (سموحة)، سواء في القاهرة؛ حيث نلتقى دائماً في بيتها المطل على النيل في الزمالك، أو في بعض العواصم العربية التي جمعتنا فيها ذات الدعوة.

وفي كل مرة كانت هي كما عرفتها أول مرة، لا تتغير أبداً.

لم تغرّها أضواء النجومية، لم يشغلها هوس الشهرة... ظلت محتفظة بعفويتها، ومفرداتها، وقائمة المقربين منها، رغم كثرة المتحلقين حولها،

ملامح القوة والالتزام والبهاء المسرحي.. كانت تجسيدا حياً لجيل لا يتكرر، جيل المسرح القومي والانضباط جيل فيدرا، وسكة السلامة. رحمها الله، كانت فعلاً قامة كبيرة بل قامة لا تُعوّض.

سميحة التواضع والمبادئ الراسخة

تحدث الكاتب المسرحي دكتور علاء الجابر عن الفنانة سميحة أيوب فقال: «كنتابع للأفلام المصرية، كنت أدرك تماماً قيمة "سميحة أيوب" الفنانة، التي تذهل المتلقي بأدائها على شاشة التلفزيون في أفلام تلك الحقبة، ولكن التأثر الأكبر بشخصيتها جاء من خلال المسرح، حين كنت أتبعها بانبهار في أدوارها البطولية ضمن العديد من المسرحيات المسجلة تلفزيونياً مثل: (كوبري الناموس)، و(سكة السلامة)، فتجعلني متسماً

وتابع الجابر قائلاً: "من يتعامل معها يلمس بسهولة رقيها ورقتها، وكم كنت شاهداً على كثير من المواقف، التي تعاملت معها بروح الأم في حين كان الكثيرون يتوقعون منها الثورة في وجه من أخطأ في حقها، وعندما كنت أسألها بعد أن ينتهي الحدث، عن سبب عدم انفعالها، أو اتخاذها لأي موقف، تجيب بكل بساطة: لكل منا أسبابه ومبررات ضعفه، سهل أن ننتقم ونغضب، لكن الأجل من يستطيع أن يعفو ويتجاوز.

في المقابل كان صوتها يصدح بالحق إذا كان الأمر يتعلق بمبدأ من مبادئها، فلم تتنازل، أو تهادن، أو تتملق مهما كانت سلطة الطرف الآخر، وقد لمست بنفسى وعرفت من مواقفها الكثير في هذا الصدد. غادرتنا سميحة، لكن مبادئها ومواقفها وكلماتها ظلت راسخة في قلوبنا، على أمل أن يستفيد منها فنانو الجيل الجديد، الذين فقدوا إحدى أبرز القامات الفنية بعد سنوات طويلة من العطاء، الذي توجّهها سيدة المسرح العربي، وأضاف: وكم أتمنى من المسؤولين عن الثقافة في مصر أن يعنونوا بمقتنياتها الثمينة من دروع وأوسمة وصور وكتب ومجلات نادرة، بالتنسيق مع ابنها العزيز د. علاء مرسى، لأن قامته بحجم سميحة أيوب، تستحق أن تظل في ذاكرة الأجيال القادمة بصورة ملموسة تخلد اسمها اللامع الكبير.

لم تكن تجربة سميحة أيوب في المسرح العربي

المهرجان، إن لم يكن مشاركة في أحد عروضه فضيفة عليه، تضيف بحضورها وثقافتها رونقاً خاصاً على المهرجان، وقد عرف فيها جمهوره خاصة والوسط الفني والثقافي السوري عامة تلك المرأة المنافحة عن الفكر التقدمي التحرري والمعادية لكل فكر متعصب وجاهل وساع إلى إعادة شعوب المنطقة العربية سنوات وسنوات إلى الوراء. وتابع جوان: «بعد مشاركتها في أولى دورات مهرجان دمشق المسرحي تعددت مشاركات سميحة أيوب في دوراته، ولم يكن لقاءها بجمهور

تجربة عابرة أو مجرد تراكم مجموعة من الأعمال المسرحية.

فيما أوضح الكاتب المسرحي جوان جان عدة تفاصيل عن تعرف الجمهور السوري على سيدة المسرح العربي فقال: «تعرف جمهور المسرح في سوريا للمرة الأولى على الفنانة المسرحية الراحلة سميحة أيوب في العام ١٩٦٩ من خلال مشاركتها في الدورة الأولى من مهرجان دمشق المسرحي في مسرحية "دائرة الطباشير القوقازية" للمخرج سعد أردش، لتتالي بعد ذلك مشاركات أيوب في دورات

كممثلة تحاول أن تجسّد أكبر عدد من الشخصيات على خشبة المسرح بل كممثلة صاحبة موقف وفكر مستنير لا يقبل بالحلول الوسط وبالمواقف المتأرجحة فكرياً ولا بما تيسّر من إمكانيات لتقديم أعمال مسرحية كأداء واجب فني، وقد تجلّى هذا واضحاً في الفترة التي تسلمت فيها إدارة المسرح القومي في مصر وما تركته من أثر يشيد به كل الفنانين المسرحيين الذين عاصروا تلك الفترة.

أن السبب هو تكريمها من قبل رئاسة الجمهورية وإطلاق لقب «سيدة المسرح العربي» عليها وهو اللقب الذي ظلّت محتفظة به حتى رحيلها، وستبقى محتفظة به ما بقى المسرح حيّاً نابضاً بالحياة في عالمنا العربي.

وأضاف: «لم تكن تجربة سميحة أيوب في المسرح العربي تجربة عابرة أو مجرد تراكم مجموعة من الأعمال المسرحية لممثلة تحب المسرح وتقّده بل تحولت تلك التجربة إلى ظاهرة قلّ أن تتكرر، عزّزها تعاملها مع المسرح لا

المسرح في دمشق الثمرة الوحيدة التي قطفتها نتيجة لذلك، بل أيضاً لقب «سيدة المسرح العربي» الذي أطلقته عليها دمشق في إحدى دورات المهرجان، وتروى الراحلة أيوب في أكثر من حوار إعلامي وبكثير من الحنين والاعتزاز كيف أنها وبعد تقديمها لدورها في إحدى مشاركتها في المهرجان في سبعينيات القرن الماضي وقبل سفر الفرقة في طريق العودة إلى القاهرة تبلغت قرار تمديد استضافتها في دمشق لأيام بعد ختام المهرجان، لتعرف فيما بعد

تاريخ فنى لا يمحصى..

سميحة أيوب فى ذاكرة الكتاب والنقاد

فى لحظة امتزجت فيها الدموع بالكلمات، اجتمع نخبة من النقاد والكتاب لتوديع سيدة المسرح العربى، الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، التى تركت بصمة لا تُمحى فى وجدان الفن والمسرح والثقافة العربية. لم يكن وداعها مجرد لحظة رحيل، بل محطة وقوف وتأمل أمام تاريخ طويل من العطاء الإبداعي، وذكرى حية لأيقونة حملت لواء المسرح والدراما لعقود. وفى مشهد مفعم بالمشاعر، عبّر المثقفون عن امتنانهم لدورها الريادى، مؤكدين أن حضورها سيبقى خالدًا فى صفحات الفن وأرواح الأجيال القادمة.

ولدت الفنانة سميحة أيوب فى ٨ مارس ١٩٣٢ بحى شبرا العريق، ودرست فى معهد الفنون المسرحية عام ١٩٤٧، وهى فى عمر الخامسة عشرة، تحت إشراف رائد المسرح المصرى زكى طليمات. سطع نجمها مبكرًا، وتمكنت بموهبتها الفطرية والتزامها الصارم بفنّها أن تفرض حضورها على المسرح والسينما والتلفزيون لعقود متواصلة. بلغت ذروة التألق على خشبة المسرح، حيث قدّمت أكثر من ١٧٠ عملاً مسرحيًا، من أبرزها: رابعة العدوية، سكة السلامة، ودائرة الطباشير القوقازية. لم تكن مجرد ممثلة، بل كانت قائدة مسرحية من طراز خاص؛ شغلت إدارة المسرح الحديث ثم المسرح القومى، وأسهمت فى تشكيل الوعي المسرحى لجيل كامل من الفنانين.

نالها لقب «سيدة المسرح العربى» عن جدارة، وقد أطلقه عليها الرئيس السورى الراحل حافظ الأسد خلال تكريمها فى أحد المهرجانات، حيث منحتها وسامًا سوريًا رفيقًا. كما كُرمت من قبل عدة رؤساء مصريين، أبرزهم جمال عبد الناصر وأنور السادات، وحصلت على وسام الاستحقاق الفرنسى بدرجة فارس.

وفى ٣ يونيو ٢٠٢٥، ترحلت سميحة أيوب عن خشبة الحياة، ولكنها لم تغب عن ذاكرة الفن العربى. بقيت أعمالها، وصوتها، وتأثيرها الإنسانى والفنى شاهدًا على زمن لم يعرف التكرار.

وكان لمسرحنا أن ترصد تلك الأجواء من الحزن والتأثر لرحيلها، بين الكتاب والنقاد فى الوسط الفنى والمسرحى بوجه خاص وكانت تلك بعض كلماتهم عنها:

سامية سيد

المسرح الفكاهي تقدم مسرحية «آخر أتوبيس للجنة» كوميديا في ثلاثة فصول، تأليف «أنور عبد الله»، إخراج «سميحة أيوب»! والنص نال تصريحاً رقابياً بالتمثيل في فبراير ١٩٧٦. ولو بحثنا عن أعمال «أنور عبد الله» لن نجد له أي عمل باسم «آخر أتوبيس للجنة» مما يعني أن النص كنز أدبي مجهول لكاتب كبير، وقامت بإخراجه الفنانة القديرة سميحة أيوب!! السؤال الآن: هل فعلا قامت سميحة أيوب بإخراج هذه المسرحية؟! الإجابة صعبة جداً حيث لا يوجد أي دليل على ذلك سوى النص الذي بين يدي! لكن.. من يقرأ سيرة الفنان «أبو بكر عزت» - في موسوعة ويكيديا بالإنترنت - سيجد أنه مثل في هذه المسرحية عام ١٩٧٦، وهو تاريخ التصريح بالتمثيل! وغير هذه المعلومة - غير الموثقة - لن نجد أي شيء عن هذا العمل المجهول! فهل مثل في المسرحية أحد غير أبو بكر عزت يخبرنا عن هذا العمل، ويثبت لنا إخراج سميحة أيوب لهذه المسرحية؟ هل ستتطوع الفنانة «سماح أنور» بالبحث عن هذا العمل كونه أثراً مجهولاً لوالدها؟!

ومسرحية «آخر أتوبيس للجنة» تدور حول المبدع المسكين «خميس» الذي لا يشعر بقيمته أحد ولا يقرأ له أحد ولا يجد له ناشراً، وكل من حوله يدفعه لتأليف الأغاني المبتذلة أو لسرقه إبداع الآخرين.. إلخ، فيصمم على الانتحار ويترك لصديقه خطاباً بذلك، فيستغل الصديق انتحار المبدع وينشر أخباره في الصحف فتتهافت عليه دور النشر فيبيع إبداعه بمبالغ كبيرة، وبعد فترة يظهر المبدع لأن بعض المراكبية أنقذوه من الموت غرقاً في النيل مع فتاة انتحرت في التوقيت نفسه لأنها لا تريد أن تتزوج رغماً عنها، فظنوها زوجته، وللأسف بعد عودته إلى بيته أنكره كل من حوله وأنكروه حياً وعدوه ميتاً، لكنه صارح الجميع حتى أثبت حقه في الحياة، وقرر أن يتزوج من الفتاة التي حاولت الانتحار، وتنتهي المسرحية بأغنية مطلعها: «أرقص وأضحك يا خميس واتهنى، وألحق آخر أتوبيس للجنة».

رحيل العظماء يترك ندوباً في القلب

وشارك الكاتب والمخرج الاذاعي رضا سليمان قائلا: رحيل العظماء يترك ندوباً في القلب بقدر عظمتهم وروعيتهم، والحزن على سيدة المسرح العربي كبير بقدر روعيتها. كنتُ أعرفها من قبل كما معرفتي بالنجوم عبر الدراما والمسرح، لكنني تعرّفتُ عليها عن قرب حينما بدأنا العمل معاً في الدراما الإذاعية، وقد استمر هذا التعاون منذ عام ٢٠٠٥ ولمدة خمسة عشر عاماً، حتى توقف إنتاج الدراما الإذاعية «أوراق البردي»، لكن لم

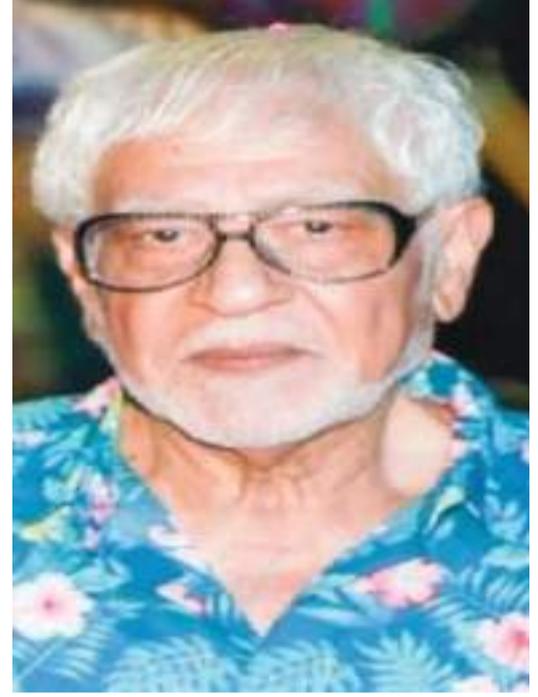

واضحة. ففي العدد الثالث، مثلاً (ص. ٨)، كتبت ثلاثة موضوعات تحت عنوان «المسرح حيائي». أولها حوار إنساني وفني مع شاب في بداية مشواره المسرحي، كان يتلمّس طريقه عبر توجيهها. والثاني خصصته للحديث عن الشاعر والمسرحي نجيب سرور، بمناسبة مرور عام على رحيله، مستعرضة علاقتها به وأثره الفني. أما الثالث فكان عن الدكتور طه حسين ودعمه الكبير للمسرح القومي وإسهاماته في تطوره. لقد كانت سميحة أيوب أكثر من ممثلة، كانت كاتبة، مخرجة، مديرة، ومبدعة شاملة، تركت بصمتها على كل ما شاركت فيه، سواء على خشبة المسرح أو في أروقة المؤسسات الثقافية والفنية.

سميحة أيوب وآخر أتوبيس للجنة!

وقال د. سيد على إسماعيل (أستاذ الأدب المسرحي بقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة حلوان): على الرغم من شهرة الفنانة القديرة «سميحة أيوب» في مجال المسرح تمثيلاً وإدارة إلا أن مجال الإخراج المسرحي بالنسبة لها يكتنفه بعض الغموض!! فبعض الكتابات - غير الموثقة - تقول بأنها أخرجت خمس مسرحيات، وللأسف لم يذكر من كتب هذا أي توثيق لهذه المسرحيات!! وربما مسرحية «مقالب عطيات» - من إعداد سمير عبد الباقي - التي عُرضت قبل اندلاع حرب أكتوبر ١٩٧٣، هي الوحيدة التي وجدت لها توثيقاً وإعلانات منشورة تثبت أن سميحة أيوب قامت بإخراجها.

أقول هذا لأنني اكتشفت نصاً مسرحياً «مجهولاً» بالنسبة لمؤلفه، وبالنسبة إلى مخرجه، اسمه «آخر أتوبيس للجنة»! هذا النص من ٨٠ صفحة مكتوب بالآلة الكاتبة وغير منشور، ومكتوب عليه الآتي: فرقة

مؤسسة فنية متكاملة

قال دكتور محمد شيخة «أستاذ الدراما والنقد بالمعهد العالي للفنون المسرحية»:

سميحة أيوب، رحمها الله، كانت مؤسسة فنية متكاملة. عرفها الجميع ولقبها الكثيرون بـ«غول المسرح المصري والعربي»، لما تمتعت به من حضور طاغ وأداء تمثيلي متفرد. جسدت أدواراً متنوعة بأسلوب لا ينسى، سيظل محفوظاً في ذاكرة وأرشيف المسرح المصري لسنوات طويلة قادمة. من تابع مسيرتها منذ مسرحية سكة السلامة، التي شكّلت محطة شهيرة في حياتها الفنية، وحتى المسرحية التي قدمتها أمام الفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر أثناء زيارته لمصر، يدرك جيداً حجم تأثيرها على الساحة المسرحية. ورغم أن أدوارها في السينما لم ترقّ دوماً إلى مستوى إبداعها المسرحي، فإنها قدّمت كذلك عدداً من المسلسلات التلفزيونية المتميزة بجودتها العالية.

لكنني هنا أودّ أن أضيء على جانب أقل شهرة من سيرتها الثرية: سميحة أيوب المخرجة والإدارية. فقد كانت مديرة للمسرح القومي، وتولّت مناصب عدة خارج خشبة المسرح، من بينها عضويتها في مجلس المعهد العالي للفنون المسرحية، وهو دور أدّته بجديّة والتزام. شاركت في عدة دورات من هذا المجلس، ولم تتغيب عن جلساته، وكنّت شاهداً على إسهاماتها الجادة خلال إحدى تلك الدورات، حيث تميّزت بأرائها الناضجة وأسلوبها المنظم في التفكير، ما جعلها عضواً فاعلاً لا شكلياً.

كما تولّت رئاسة تحرير مجلة «نادى المسرح القومي» لعدة أعداد، وهي مجلة كانت تصدر في ظروف خاصة، لكنها حرصت على أن تترك فيها بصمة

المختلفة، رحم الله الفنانة الكبيرة سيدة المسرح المصري والعربي أيضا.

حالة فنية استثنائية ومتفردة

وقال دكتورة ياسمين فراج: «أستاذة الموسيقى والنقد الفني بأكاديمية الفنون»:

وُلدت الفنانة الكبيرة سميحة أيوب عام ١٩٣٠، وكانت من أوائل الخريجين في معهد الفنون المسرحية، لتبدأ بعدها رحلة فنية استثنائية امتدت لأكثر من سبعة عقود، على مدار ٧٠ عامًا، أثبتت سميحة أيوب أنها فنانة من طراز نادر، إذ استطاعت أن تحقق نجاحًا متوازنًا على عدة مستويات؛ لم تكن فقط ممثلة بارعة في المسرح والتلفزيون والسينما، بل كانت أيضًا أمًا ناجحة، كونت أسرة وأنجبت أحفادًا، وهو أمر ليس سهلًا في حياة الفنانين الذين غالبًا ما يواجهون تحديات في التوفيق بين الحياة الفنية والشخصية.

لكن ما يميزها بشكل خاص، هو دورها الإداري البارز في المسرح، فقد تولت إدارة المسرح القومي لعدة سنوات، وتمكنت من قيادة هذه المؤسسة المهمة بكفاءة واقتدار، وهو ما يعكس شخصيتها القوية وقدرتها على العطاء المتجدد.

لم تكتفِ سميحة أيوب بالأدوار الكبيرة، بل كانت حريصة على التواجد والمشاركة، حتى وإن كانت مشاركتها بسيطة أو شرفية. أذكر ظهورها منذ عامين في أحد مسلسلات رمضان، حيث أدت دور متهمة في السجن. رغم صعوبة الحركة في ذلك الوقت، أصرت على أداء الدور بنفسها، دون استبدال أو استثناء، في مشهد يعكس إصرارها واحترامها لفننا وجمهورها.

التقيتها في عدة مناسبات مسرحية، منها مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي، وكانت دائمًا حاضرة

التفاصيل، فهي مثلًا إن علمت بمرض ولو بسيط أو موقف ما تعرضتُ له، تتصل بي بشكل مستمر لتتابع تطورات الموقف.

وبالرغم من كل ما يحيط بها من أعمال وارتباطات، فإنها يوم التسجيل تُبكر لتجهز وجبة غداء لكل فريق العمل وتأتي بها إلى الاستوديو، لأنها لا تفضل لنا أن نطلب الطعام من الخارج، مع ابتسامتها المرحة وهي تقول «بالهنا والشفاء يا ولاد»، إنها روح الأم الجميلة المستقرة بداخلها.

المواقف بيننا كثيرة للغاية خاصة بعدما زارتني في منزلي منذ سنوات واحتوت أطفالاً بود ليس عليها بغريب. تلك الصفات التي تظهر في تعاملنا الشخصي قد لا تبدو بداخل أعمالها الدرامية وفقًا للدور بالطبع، لكنها كانت سيدة حنون، صديقة، أخت، وأم. رحمها الله رحمة واسعة.

أعمالها الدرامية مدرسة

وقال دكتور عصام عبد العزيز «أستاذ الدراما والنقد بالمعهد العالي للفنون المسرحية»:

لا شك في أن حيوية سميحة أيوب وحضورها الرائع على المسرح يرجع إلى أنها لم تكن تمثل بل كانت تؤدي الشخصية الدرامية التي تنبع من النص الدرامي، ومن خلال اللحظات الدرامية المتتابعة والمتغيرة، لقد كان لديها القدرة على اقناع المتلقي بأنها الشخصية الدرامية التي يتفاعل معها والتي تؤثر فيه بشكل عفوي دون صخب ومبالغة.

إن أعمالها الدرامية قد أصبحت مدرسة لكل من يرغب في مشاهدة الأداء الحيوي، علما بأن هناك فرقًا كبيرًا بين التمثيل والأداء المنضبط للشخصية الدرامية. لا نستطيع أن ننسى أدوارها المختلفة في المسرحيات

يتوقف تواصلنا ولقاءاتنا.

وبالطبع، كانت البدايات تحمل من المهابة بقدر ما يُحاط بالنجمة الكبيرة. بدأتُ أتخذ كل الإجراءات التي يجب أن يتخذها كاتب ومخرج إذاعي في بداية مشواره الفني، حينما كتبتُ وثائقيًا عن الإسكندر الأكبر، «سيمي دراما»، وهذا اللون من الدراما يعتمد في الأساس على الراوي والرواية، يروون الأحداث، وتتخللها مسامع درامية يجسدها عدد من الأبطال. كان اختياري للفنانة سميحة أيوب لتقوم بدور الرواية، والفنان القدير جلال الشراوى ليقوم بدور الراوي، والنجم ياسر جلال ليجسد شخصية الإسكندر، والفنان فايق عزب في دور والد الإسكندر مع عدد من نجوم الدراما الإذاعية في أدوار مختلفة.

استقبلتُ مجموعة النجوم في صالة البروفات بالإذاعة المصرية، وبدأنا نقرأ النص معًا قبل بدء التسجيل. وبعد عدة دقائق، وجدتُ الفنان جلال الشراوى يترك النص ويعتذر عن المشاركة لأن دور الراوي لا يناسبه. اندهشتُ وأنا أستمع إلى تلك الكلمات وغيرها من تعبيرات الرفض، وأتأمل في الوقت نفسه سيدة المسرح العربي، فهل تتخذ موقفه أم ماذا؟ ولكنها ظلت تقرأ بحماس وتؤكد أن العمل متميز ويحمل معلومات مهمة ودراما مفيدة وممتعة للمتلقى، فكان لهذا التشجيع في هذا الموقف الصعب أثره الكبير معي.

وبعدما غادرنا الفنان المعتذر، قمتُ بتعديل توزيع الأدوار ليحل محله الفنان «سمير البنا» صاحب الحنجرة الذهبية. ولمن لا يتذكر، سمير البنا هو الفنان الذي قام ببطولة المسلسل التلفزيوني رفاة الطهاوى. تم تسجيل العمل، وشدتُ على يديّ قبل مغادرتها الفنانة القديرة سميحة أيوب كنوع من التشجيع والاستمرار.

المواقف كثيرة والذكريات بيننا تحتاج لمساحة أكبر، لكني سأذكر البدايات حينما بدأتُ في التجهيزات اللازمة للبرنامج الذي أصبح من علامات الإذاعة المصرية، وهو البرنامج الدرامي «أوراق البردي»، الذي قدم بشكل مبسط ودرامي تاريخ مصر القديم على حلقات يومية استمرت لسنوات، لتتخطى حلقاته ثلاثة آلاف حلقة بكثير. وكانت البطولة للفنانة القديرة سميحة أيوب، ومعها كوكبة من النجوم منهم الفنان القدير محمود الحديني والفنان أشرف عبدالغفور والفنان مدحت مرسى وغيرهم.

ومع هذه السنوات التي استمر فيها التعاون مع سيدة المسرح العربي، لم يتغير منحنى الشخصية ولو في موقف واحد، فهي صاحبة الشخصية القوية والملمح التي تنم عن قوة وصلابة، وصاحبة قلب رقيق للغاية. تتأثر كثيرًا وتتابع في اهتمام بالغ أدق

مرونته وكفاءة أدواته بين زملائه وعند المتلقى، وقد ساعدها في ذلك الأمر احتضان كثير من مخرجى الإذاعة والسينما لموهبتها الفذة في وقت مبكر.

لم يثبت يوماً أن سميحة أيوب سعت للتشبث بدور البطولة أو دور الفتاة المدللة، وإنما تفهمت المعنى الحقيقي للاحتراف، واستطاعت أن تحقق نجوميتها من خلال الأعمال ذات البطولة الجماعية مثل (كوبرى الناموس وسكة السلامة والسبنسة والسلطان الحائر)، وحتى حينما احتفى بها النقاد والصحفيين واهتم المخرجين الكبار بإسناد الأدوار الأولى لها في أعمالهم الإبداعية وأصبحت تقدم دائماً أدوار البطولة في الأعمال المسرحية كبطولتها مسرحية سارتر الشهيرة (المومس الفاضلة) من إخراج حمدي غيث، كانت دائماً تحافظ على الوجود الحى داخل نسيج العمل لزملائها في العرض المسرحى، إذ إن النجاح سوف يتحقق حين تتصافر جهود الفريق، وهو أمر تعلمته من فهم الأستاذ زكى طليمات لنفوس طلابه، فإن أعطى لإحداهن دور البطولة في عمل ما، كان يحرص على أن تلعب دوراً ثانوياً في العمل التالى، وحتى في الأعمال التى قدمتها مع مخرجين ليس لهم تاريخ طويل فى العمل المسرحى كـ (محمد عمر) المخرج الموهوب، كانت متفهمة لأهمية العمل وتأثيره الجمالى، ففى مسرحية (الناس اللى فى الثالث) لعبت دور الأم التى تعانى تشتت الأسرة، ورسمت مع زملائها طبيعة خاصة وفهم عميق لطبيعة المجتمع فى ذلك الحين، والحقيقة أنها كممثلة كانت تتشكل حسب الفهم العام لطبيعة العمل، بحيث يمتزج أداؤها هى وفريق العمل، ويتبعوا منها واحداً لا يشذ منهم أحد، فعلى طريقة ستانسلافسكى حينما يتطلب العمل الإبداعى ذلك، وعلى طريقة برشت إذا كان العمل ملحمياً، وعلى طريقة المسرح الشعبى الخشن إن كانت تقوم بدور تحيطه الأجواء الشعبية البسيطة، ويمكنها ببساطة وتلقائية أن تنوع فى طبيعة الأداء داخل نسيج العمل الواحد دون أن تترك فريق العمل أو تعرضهم لمشاهد لم يعتادوها وأداء لم ينسجموا معه من قبل.

لا أنسى دورها الأسرى فى مسرحية (سكة السلامة)، حيث الممثلة الفاتنة التى تعيش بدايات النجومية والتى تجذب كل من تاهوا على الطريق، ويذكر التاريخ دورها المميز فى مسرحية (يا سلام سلم الحيلة بتتكلم) حيث مثلت دور المرأة صوت العدالة وضمير الشعب.. إنها ولادة فى (الوزير العاشق) لفاروق جويده، وضاربة الودع فى مسرحيته الجميلة (الخدوي)، وصفية فى (دماء على أستاذ الكعبة)، كما أنها كانت (ست الملك) فى مسرحية

اختارت لون بحارها، قررت من سيدخل جنتها، وقررت أيضاً من سيدخل نارها، إبداعها يشبه رقصات الفالس على موسيقى الحياة، جاءت أعمالها الفنية رفيعة المستوى، تمثل قطعاً نادرة من الوعى والجمال، التقت بالزعماء والرؤساء والمفكرين وكبار المؤلفين، الذين غيروا مسارات الوجود، فكان حضورها دائماً مضيئاً عارماً جامحاً ومتوهجاً. لقد تجاوزت سميحة أيوب حدود الجمال المألوف، لامست قلوب الجماهير، فى مصر والعالم العربى، وظل وجودها عناقاً مع الضوء واليقين والحريه، وجدلاً مع الفن والحقيقة والانسان.

سيده الأداء المسرحى المصرى

وقال الكاتب والناقد المسرحى أحمد خميس الحكيم: الحديث عن شخصية فنية بحجم الأستاذة سميحة أيوب يتطلب الرجوع لكثير من الدراسات التى تتناول فنون الأداء، إذ أن طبيعة الأدوار التى لعبتها تنوعت بين عدة مدارس تقليدية وطيبيعية، فلا يمكنك أن تتصورها كأحد رواد الواقعية بشتى أنواعها، ولا يمكنك أن تحكم عليها كأحد علامات التعبيرية أو الرومانسية أو حتى العبث والميلودراما، فتتعدد أدوارها وتشابك شخصياتها جعلها تخرج من النموذج الملعب لرحابة الإلمام بشتى الطرق والأنواع، أيقنت مع بداية التزامها بحضور حصص كبار الفنانين المصريين فى معهد المسرح أن امتلاك ناصية الأداء لا يمكن أن يمر عبر الاهتمام بالصوت وحده أو الحركة وحدها أو الإيماءات وردود الفعل المحفزة للزملاء فقط، وإنما يتطلب تدريب شاق واهتمام فائق بكل تفاصيل الصناعة، وأن للتدريب المتنوع أهمية قصوى فى تشكيل وجود الممثل على خشبة المسرح وبيان

بروحها ودعمها للفنانين الشباب، لا تتأخر عن حضور أى نشاط مسرحى، وكأن المسرح كان بيتها الأول والأخير.

سميحة أيوب ليست مجرد فنانة، بل حالة فنية متفردة، ورمز من رموز المسرح العربى. ورغم غيابها الجسدى، فإن إرثها الإبداعى سيظل حياً، فالفن الحقيقى لا يموت، بل يبقى نابضاً فى أعمال أصحابه. فى الختام، أنعى ببالح الحزن والأسى رحيل سيده المسرح العربى، التى أعطت للفن عمراً وحباً وصدقاً. وداعاً سميحة أيوب، ستظل ذكراً خالدة فى ذاكرة المسرح والفن العربى.

سميحة أيوب.. أيقونة الفن الجميل

وشاركت الكاتبة والناقدة دكتورة وفاء كمال قائلة: سيده المسرح العربى، أيقونة الفن الجميل، كيان استثنائى مدهش، عاشت معنى الشغف والكشف والتساؤلات والجموح، بصماتها الفريدة تبوح وتروى، هى صاحبة الوعى النارى والحضور العبقري، بعثت لحظات مفارقة فى تاريخ الابداع، غيرت المسارات وبحثت عن النجوم والأحلام، هى مثل النخيل، جذورها فى جسور مصر، فروعها فى هواها، عانقت شمسها وقمرها، فتحت آفاقاً رحبة تليق بالكبار الذين قبضوا على جمرات الوعى، وامتلكوا جوهر الخبرة، التى تزلزل المفاهيم السائدة، وتسقط الحدود الفاصلة بين الأرض والسماء، عانقت المعرفة والابداع والفن والرونق والبهاء، كان عالمها رحباً، يهوج ثراء وجمالاً، وظل حضورها مدهشاً متمرداً، مسكوناً بالنبض والروح والحياة، بالعقل والجموح والتساؤلات.

استطاعت سميحة أيوب أن تدير مع الحياة حوارها،

أيوب، ولفرصة الحديث إليها، لقد كانت زيارة لا تُنسى، تركت في قلبي أثراً عميقاً، وزودتني بالكثير من المعلومات والذكريات و لقد أدركت خلال هذه الزيارة أن الفن الحقيقي هو ما يترك أثراً في القلوب، شكراً سميحة أيوب، على كرم ضيافتك، وعلى حكاياتك الثمينة التي ستظل محفورة في ذاكرتي، رحمك الله يا من تركت بصمات لا تمحى في عالم الفن والمسرح.

صاحبة أطول مسيرة فنية

وقال الكاتب المسرحي هاني قدرى: بوفاة سميحة أيوب يغلق الستار على صاحبة أطول مسيرة فنية ليس في المسرح فقط لكن في السينما والدراما التليفزيونية والإذاعية لكن تبقى أعمالها خالدة، وكذلك رسالتها القوية خاصة في المسرح، فرغم تقدمها في العمر، فإنها كانت حاضرة بقوة في غالبية الفاعليات المسرحية؛ لتؤكد أن دورها في خدمة المسرح العربي لم يتوقف عند مجرد أدوار بارزة أدتها، أو أعمالاً مسرحية أخرجتها، أو حتى مناصب إدارية تقلدتها، بل دورها امتد لما هو أكثر من ذلك؛ لتصبح رمزا مسرحيا وأيقونة للأجيال القادمة لتؤكد أنها سيدة المسرح العربي بلا منازع.

تمتلك طاقة الشباب وفضوله

وقالت الناقدة منار خالد: علاقتي بالفنانة القديرة سميحة أيوب، رحمها الله، قد تبدو للوهلة الأولى كعلاقة تقليدية بين مبدع ومتلقى. فأنا من جيل النقاد الشباب الذين لم يسعدهم الحظ بمشاهدتها على خشبة المسرح، لكن الحقيقة أن تلك العلاقة كانت أعمق من مجرد تلقى فنى. كنت محظوظة برؤيتها على أرض الواقع، ليس فقط

لم يكن رحيل الفنانة سميحة أيوب نهاية لمشوارها الفنى ولم ينته عطاؤها بغياها الجسدى عن عالمنا، فكم من الفنانين الذين غابوا وهم باقون بآثارهم وإرثهم الفنى، سميحة أيوب أيقونة المسرح، أنارت دروبها بفننا وموهبتها، فهي إكتر، رابعة العدوية، فيدرا، سوسو، كليوباترا.. موهبة وعطاء وتواضع لم ولن يتكرر. ففى سياق عملى على كتاب عن الفنانة الرائعة عايدة فهمى بالمهرجان القومى للمسرح المصرى فى دورته الخامسة عشر، كنت أجمع الشهادات شهادة الفنانة القديرة سميحة أيوب، فلم تكن زيارتها بنزلها بحى الزمالك مجرد مقابلة مع ناقدة أو كاتبة، فلقد استقبلتني سميحة أيوب بابتسامتها الدافئة التى لطالما عهدناها، وفى عينيها بريق المحبة والكرم، كان منزلها يعج بالدفاء والأناقة، يعكسان ذوقها الرفيع وشخصيتها المتميزة، مكتبة ضخمة، وكانت الصور والجوائز والأوسمة تزين الجدران، لتُذكر بمسيرة فنية حافلة بالعطاء والإبداع، فجاءت المقابلة فى إطار الغوص فى بحر من الذكريات، وتنقلا عبر صفحات تاريخ الفن والمسرح المصرى بشكل عام، شخصية فنية مُلهمة، وكنت محظوظة بفرصة التحدث إليها، والاستماع إلى حكاياتها عن المسرح والفن وعن العزيرة عايدة فهمى. فقد كانت سميحة أيوب أكثر من مجرد فنانة؛ لقد كانت صوتاً للمرأة المصرية والعربية، سعت جاهدةً إلى تمكينها من خلال فننا، دافعت عن حقوق المرأة، وتصدت للقضايا الاجتماعية، عبر أدوارها التى جسدت معاناتها وأحلامها، كانت تؤمن بأهمية الفن فى إحداث التغيير الاجتماعى، وكانت مثالا للمرأة القوية والمستقلة. وفى نهاية اللقاء، شعرت بالامتنان العميق لسميحة

سمير سرحان المسماة بنفس الاسم، و(الساحرة) فى مسرحية يسرى الجندي المسماة بنفس الاسم، و(رابعة العدوية) فى مسرحيته المسماة بنفس الاسم، ونعمت فى رائعة يوسف السباعى (العمر لحظة)، كما لعبت الأدوار الرئيسية فى مسرحيات الدكتور فوزى فهمى (الفارس والأسيرة) و(عودة الغائب) و(لعبة السلطان).. و(الفتى مهران) لعبد الرحمن الشراوى، وهى المسرحية التى اعتبرتها سميحة أيوب مسرحية طليعية. ومن ثم فقد قدمت شخصيات لا تنسى فى تاريخ المسرح المصرى. وعلى المستوى العالمى يكفى أن نقول أنها قدمت (أنطونيو كليوباترا) لوليم شكسبير، و(أجاممنون) لاسخيلوس، و(أنتيجون) لسوفوكليس، و(البخيل) و(المتحذلقات) لموليير، و(الجلف) و(الخال فانيا) و(النورس) لأنطون تشيكوف، و(الذباب) و(المومس الفاضلة) لسارتر، و(فيدرا) لراسين، و(الإنسان الطيب) و(صعود وهبوط ماهاجونى) لبريخت. من كتابي سميحة أيوب وتنوع فنون الأداء.. الصادر عن الهيئة العربية للمسرح.

حملت المسرح على كتفيها، وتقدمت الصفوف

وقالت الكاتبة والناقدة رشا عبد المنعم: حين يُذكر اسم سميحة أيوب، لا نستدعى مجرد فنانة قديرة أو ممثلة عبقرية، بل نستحضر سيدة حملت المسرح على كتفيها، وتقدمت الصفوف حين تخاذل الكثيرون، أول مرة شاهدها عن قرب كنت أمينة للجنة المسرح بالمجلس الأعلى للثقافة، وبمجرد دخولها قاعة الاجتماعات وقف الجميع كما يقف التلاميذ للمعلم. ولكن هل تتصورون أن هذا الجمع الذى هبا واقفا إجلالا لها كان من بينه ألفريد فرج وسعد أردش و كبار المسرحيين المصريين. كانوا يقبلون يدها وفقا لإتيكيت استقبال الهوانم، وكانت هى هانم كما يجب أن تكون الهانم، ضحكة قوية، نبرة صوت واثقة من نفسها.. تحسب كلماتها ولا تنطق بكلمة فى غير مكانها...لم تتكلم أو تعلق أثناء الاجتماع إلا مرات قليلة، لكنها كانت فى كل مرة تشرع فى الكلام ينصت الجميع. وداعاً سميحة أيوب.. وداعاً لمن جعلتنا نؤمن أن الفن التزام، وأن المرأة يمكنها أن تقود دون أن تثرثر أو تصدر أصوات عالية لكن جوفاء، فقط بعينيها وصمتها وصدقها.

موهبة وعطاء وتواضع لم ولن يتكرر

وبشهادتها عنها قالت الناقدة الفنية والمسرحية لمياء أنور:

في المهرجان القومي للمسرح المصري، في دورة حملت اسمها. كان شرفاً لي أن أحصل على هذه الجائزة، وزادني شرفاً أن تكون مرتبطة باسمها وصورتها. في النهاية، وإن كانت علاقتي بالفنانة القديرة سميحة أيوب غير مباشرة، فهي تظل علاقة قائمة على الإعجاب الصادق، والتأثر العميق بفننها وشخصها. رحمها الله رحمة واسعة، وأسكنها فسيح جناته.

كان لي نصيب كبير في دعمها

وقال الكاتب والمؤلف أحمد سمير: كعادة كل أبناء جيلي وخاصة من ارتبط منهم بجوائز دعم شباب المبدعين الشباب، كان لحضور سيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب أثراً رائعاً على تتويجهم وتشجيعهم للاستمرار بحضورها الهام ودعمها الكبير لفاعليات ومهرجانات كثيرة من المعنية بحضور الشباب، وكان لي نصيب كبير في دعمها حقيقة من خلال فوزي بمسابقة التأليف المسرحي بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي عام ٢٠١٩، والذي كانت ترأسه شرفياً، وتواجدت طيلة أيام المهرجان وفي كل ندواته ومؤتمراتها الصحفية، وكان لتواجدها حقيقة أثراً بالغاً في نفسي.. فقد كانت تلك الجائزة هي الأولى لي في مسيرتي حينها حيث بدأت الكتابة عام ٢٠١٨ وكل علاقتي ومعرفتي بسيدة المسرح العربي كانت عبر الوسائط المصورة من أفلامها التي تذاع على التلفاز، شأني شأن ملايين المشاهدين من جمهورها.. وحين علمت بوجودها

عادة. فتوسط أحد الأصدقاء ليعرفني بها، لكنها قاطعتهم قائلة ببساطة وعفوية: «كل اللي بتقولوه مش مهم، كفاية إنها جميلة، وأكد شخصيتها جميلة زيبها.»
بكلماتها البسيطة هذه، بددت كل رهبة كنت أشعر بها، وجعلتني أتحدث معها بسهولة. تحدثنا عن المسرح، وقدمت لها نفسي، ووجدتها طيبة القلب، دافئة الحضور.
وكانت هناك لحظة مميزة أخرى تربطني بها بطريقة غير مباشرة: عندما حصلت على جائزة المقال النقدي

من خلال المسرحيات التي درستها في النقد المسرحي، مثل «السبينة» التي تركت في نفسي أثراً عميقاً، بل منذ سنوات بعيدة، حين كنت أشاهدها في الأفلام والمسلسلات قبل حتى أن أفهم معنى المسرح.

اعتاد الجمهور أن يراها كسيدة قوية، وقورة، وسيدة المسرح بحق، وهذا ما لا ينتقص من حضورها شيئاً. ولكن في رأيي، الفنانة سميحة أيوب كانت أكثر من ذلك بكثير. ففي فيلم أرض النفاق رأيتها سيدة جميلة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وفي أعلى من عينيه - مع النجمين عمر الحريري وسميرة أحمد - لعبت دور خطيبته وكانت ساحرة الحضور، أنيقة، وجذابة، إلى جانب كونها فنانة مهيبة.

هذا التلون، وهذه القدرة على الأداء بأطياف مختلفة، جعلت علاقتي بها تبدأ قبل أن أدخل مجال المسرح من بابه النقدي. وعندما عرفته عن قرب، وتعمقت في دورها فيه، ازدادت يقيناً بعظمتها.

وحين بدأت العمل في مجال المسرح، كنت أراها دوماً في الفعاليات والعروض المختلفة. كانت حريصة على الحضور، لا ترفض دعوة أحد، ولا تُقيم الدعوات بناءً على مكانتها الكبيرة، بل كانت تهتم بالتواصل، وبأن تكون جزءاً من المشهد. كانت تمتلك طاقة الشباب وفضوله، وهذا - في نظري - أحد أسرار عظمتها.

لم يكن دوري تقييم تجربتها المسرحية العظيمة، لكنها كانت حاضرة في وجداني دائماً. وحدث ذات مرة أن قررت أن أحياها، رغم أنني لا أفعل ذلك مع النجوم

وتسليمها لجائزتي يدا بيد كان هناك شعور لا يصدق.. مزيج بين أحلام الطفولة في رؤية فنان أحبه وأشاهده من خلف شاشة زجاجية وبين واقع يقول إنني صرت مؤلفاً يُكرم من مهرجان مسرحي كبير ترأسه سيدة المسرح العربي.. وزاد من هذا الشعور كلمات لها لم أنسها.. كلمات حملت تشجيع ومباركة ودعوة للاستمرار، وأن المسرح مستقبلي في شبابه فهكذا كانت ترى سيدة المسرح دور الشباب وأهميتهم في الحراك المسرحي، وربما كانت كلماتها دافعا قويا لي. كي أكمل وأستمر.. وأن يكون لي شغف متواصل بالمسرح أملا في أن أكون يوما من رواده أسوة بسيدة المسرح العربي.. سميحة أيوب.

تجربتها في الإدارة المسرحية نموذجا

يحتذى

وقالت الناقدة رنا عبدالقوي:

كانت دائما داعمة للشباب والموهوبين من نقاد وكتّاب، وتمتلك تقديرا بالغاً لكل من يعمل في الحقل المسرحي، مهما كانت طبيعة دوره. فقدّرت الكتّاب، والمخرجين، والممثلين، وكذلك صنّاع الديكور والأزياء والموسيقى، وكانت تحترم النقد وتؤمن بأهمية الكتابة النقدية ودورها الفاعل في تطور الحركة المسرحية.

لن أتحدث عنها كممثلة، فمكانتها الفنية معروفة ومقدّرة على نطاق واسع، بل أود أن أسلط الضوء على جانب آخر لا يقل أهمية في شخصيتها، وهو كونها إدارية من الطراز الرفيع. لقد كانت نموذجا نادرا في الإدارة، خاصة خلال فترة توليها إدارة المسرح القومي، حيث أثبتت كفاءة استثنائية ومسؤولية عالية.

إدارة المسرح القومي لا تقتصر على تنظيم العروض

حاضرا حتى اليوم، من خلال النجاحات التي حققتها والعروض المميزة التي قُدمت خلالها. وهذا الجانب الإداري في شخصيتها يُعد أحد أهم ملامح تميزها، فهي جمعت بين العقلية الفنية والإدارية في آن واحد، وكان لذلك أثر بالغ في تطور المسرح القومي والحركة المسرحية في مصر عموماً. لذا، فإن تجربتها في الإدارة المسرحية تُعد نموذجا يُحتذى وتستحق أن تدرس.

فقط، بل تشمل وضع استراتيجية إنتاجية، واختيار النصوص ذات التأثير المجتمعي، ومنح الفرص للمخرجين، وتقديم موضوعات وقضايا ملحة تستحق الطرح المسرحي. وقد نجحت خلال فترة إدارتها في تحقيق هذه المهام بكفاءة واضحة، مما جعلها واحدة من أنجح من تولوا هذا المنصب. رغم أنني لم أعاصر تلك الفترة، فإن صداها لا يزال

أيقونة المسرح العربي

حصدها للعديد من الأوسمة وجوائز الدولة ومن بينها: وسام الجمهورية من الزعيم عبدالناصر عام 1966، وسام باي من تونس عام 1954، وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى من الرئيس السوري حافظ الأسد عام 1972، وسام بدرجة فارس من الرئيس الفرنسي جيسكار ديستان عام 1977، وسام اللجنة المصرية للتضامن الأفريقي الآسيوي عام 1984، درع الدورة الأولى لمهرجان المسرح العربي (الذي نظمته «الجمعية المصرية لهواة المسرح» عام 2001)، جائزة الدولة التقديرية عام

ماضي، والأجيال التالية (عايدة كامل، كريمة مختار، زهرة العلا، ناهد سمير، برلنتى عبدالحميد، عايدة عبدالعزيز، محسنة توفيق، سهير البابلي، نادية السبع، عايدة عبدالجواد، تيريز دميان، ماجدة الخطيب، فاتن أنور، فردوس عبدالحميد، سوسن بدر، تيسر فهمي).

- وجدير بالذكر أنها أول سيدة مسرح تحصل على أهم جوائز الدولة، وتكرم من جميع الدول العربية بلا استثناء. ونذكر من بينها -على سبيل المثال فقط وليس الحصر -

عمرو دوارنة

تمثل القديرة سميحة أيوب حلقة الوصل ومساحة فارقة بين جيل الرائدات (دولت أبيض، فاطمة رشدي، زوزو حمدي الحكيم، نجمة إبراهيم، إحسان شريف، روحية خالد، علوية جميل، أمينة رزق، زوزو نبيل، زوزو

الانسان الطيب - 1966

أجامنون - 1966

الموسم الفاضلة - 1958

الحصار - 1965

2006، جائزة العلوم والفنون من الرئيس عدلى منصور عام 2013، جائزة النيل عام 2015.

- أول سيدة مسرح تقدم عروضها بجميع العواصم العربية وبعض الدول الأوروبية وفي مقدمتها فرنسا مرتين (إيزيس عام 1975، وفيدرا عام 1975)

- وهى أول سيدة مسرح عربية تتعاون مع خمسة مخرجين أجانب، وهم الروسي لسلى بلاتون (مسرحية الخال فانيا عام 1963)، الألماني كورت فيت (مسرحية دائرة الطباشير القوقازية عام 1968)، الإنجليزي: برنارد جوس (مسرحية أنطونيو وكليوباترا عام 1977)، الفرنسي جان بيير لاروى (مسرحية فيدرا عام 1975)، وذلك بعدما تعاونت مع نخبة من كبار المخرجين الذين يمثلون كل الأجيال (ومن بينهم: زكى طليمات، يوسف وهبى، فتوح نشاطى، كمال يس، عبدالرحيم الزرقانى، حمدى غيث، نبيل الألفى، نور الدمرداش، سعيد أبوبكر، سعد أردش، كرم مطاوع، حسن عبدالسلام، أحمد عبدالحليم، على الغندور، سمير العصفورى، فاروق الدمرداش، توفيق عبداللطيف، فهمى الخولى، عادل هاشم، هانى مطاوع، عبدالغفار عودة، عبدالرحمن أبوزهرة، شاعر عبداللطيف، عبدالغنى زكى، نبل منيب، محسن حلمى، محمد عمر، مصطفى سعد، مازن الغرباوى.

- كذلك تجدر الإشارة إلى أنها أول سيدة مسرح تدير فرقة من فرق مسارح الدولة: حيث تولت إدارة فرقة «المسرح الحديث» خلال الفترة (من 1972 إلى 1975)، ثم إدارة فرقة «المسرح القومي مرتبن» (خلال الفترة من 1975 إلى 1989).

- وبخلاف نجاحها في الإدارة لأكثر من عشر سنوات (لكل من فرقتي: المسرح الحديث والمسرح القومي)، والتي نجحت خلالها في تقديم جيل جديد من المؤلفين والمخرجين، وأيضا تأسيس «نادى المسرح المصري» لرعاية الهواة،

وفي صدد الحديث عن تجربة القديرة سميحة أيوب مسرحيا يجب التأكيد على أن المسرح قد ظل هو المجال المحبوب والمفضل لها، خاصة أنه مجال هوايتها الأولى وعشقها الكبير ودراستها الأكاديمية، وأيضا هو المجال الذي منحها فرصة التألق والقيام بأدوار البطولة المطلقة وبعض الأدوار المركبة الصعبة ومن بينها على سبيل المثال الشخصيات الدرامية العالمية التالية: «كليوباترة»، «كليمنسترا» (في أجاممنون)، «فيدرا»، «أنتيجون»، «الكترا» (في الندم/ الذباب)، «جروش» (في دائرة الطباشير القوقازية)، دورى «شن تي» و«شوى تا» (في الإنسان الطيب)، «إيلينا» (في الخال فانيا)، أو أدوارها التاريخية: «إيزيس»، «نفرتيتي» (في سقوط فرعون)، «رابعة العدوية»، «جلیلة بنت مرة» (في الزير سالم)، «ست الملك»، «ولادة» (في الوزير العاشق)، «صفيّة» (في دماء على أستار الكعبة)، «الغانية» (في السلطان الحائر)، وكذلك أدوارها المعاصرة: «سلمى» (في الفتى مهران)، «شامينا» (في حبيبتى شامينا)، «إيمى» (في وطنى عكا)، «مبروكة» (في الصفقة)، «خضرة الفلاحة» (في كوبرى الناموس)، «سلمى العجورية» (في السبنسة)، «سوسو الفنانة/ سوسو» (في سكة السلامة)، «عزیزة» الشقيقة الكبرى (في بير السلم)، «فاطمة» (في المسامير)، «فريدة» (في الحصار)، «نعمت» الصحفية (في العمر لحظة)، «زينات» (في عز الضهر)، «الأم» (في الناس إلى في الثالث)، «أزهار» (في مسرحية «الخدوي») وذلك بخلاف أدوارها الرائعة في «أهل الكهف»، «تلميذ الشيطان»، «الموت يأخذ أجازة»، «المومس الفاضلة»، «الشبكة أو صعود وهبوط ماهاجونى»، «يا سلام سلم الحیطة بتتكلم»، «الخدوي»، «الساحرة»، الملكة كليمنسترا (في «أجاممنون»)، رابعة العدوية (في

الباسور - 1973

المسامير - 1968

سكة السلامة - 1965

مسرحية رابعة العدوية)، ست الملك (في مسرحية «ست الملك») وجميعها أدوار مركبة وقد تبدو الأبعاد الدرامية لبعضها متناقضة تماما مع مثلتها لبعض الشخصيات الأخرى، ولكنها مهارات وقدرات وخبرات الممثلة ذات الألف وجه، التي تستطيع أن تصهر جميع الشخصيات في بوتقة تجاربها وتعيد تشكيلها من جديد طبقا لطبيعة الدور ومنهج الإخراج، فتمنحها حياة جديدة تحقق التواصل مع المتلقى ليشعر بنبضاتها.

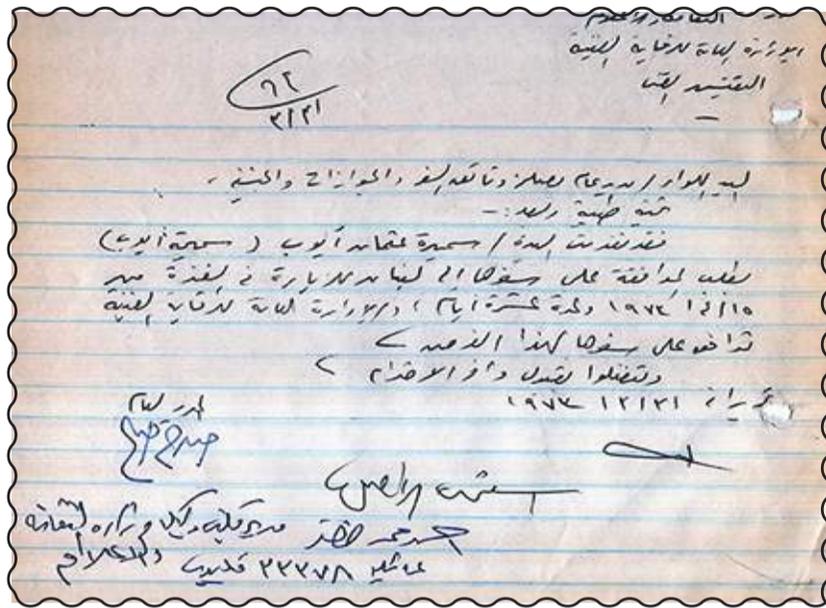
وأخيرا يجب التنويه إلى أن جميع النقاط السابق ذكرها هي مجرد ومضات مضيئة من السيرة الذاتية، والمسيرة الفنية الثرية للقنانة القديرة سميحة أيوب، واللذان تم تناول كل منهما سابقا بالتفصيل بالكتاب الذي شرفت بإصداره بعنوان: «سميحة أيوب سيدة المسرح العربي عام 2015 من خلال مهرجان «شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي» (الدورة السادسة عام 2022). ولذا فقد رأيت أنه من الأفضل عدم تكرار ونشر المعلومات والاكتفاء بإعادة نشر عدد كبير من الصور المسرحية النادرة - من أرشيفي الخاص (ب) موسوعة المسرح المصري المصورة»، لتلك المسرحيات التي قامت ببطولتها الفنانة المتميزة أيقونة المسرح العربي سميحة أيوب.

ست البنات - 1950

ياسلام سلم الحيفة بتتكرم - 1971

1973 موافقة على سفر سميحة أيوب إلى لبنان

1970 وثيقة لاعتماد سفر الفرقة إلى الأردن وسورية

حقائق ووثائق مبهولة

عن سيدة المسرح سميحة أيوب

1930 وثيقة رسمية بخط يد سميحة أيوب تثبت أنها من مواليد 1930 بالدرب الأحمر وليس 1932 في شبرا

سيد علي أبو حبيب

هناك شبه إجماع على أن الفنانة «سميحة أيوب» ولدت في «شبرا» يوم الثامن من مارس عام «١٩٣٢»، وبذلك تكون توفيت عن عمر «٩٣» سنة!! وهذا الإجماع يجب أن يتغير، لأن سميحة أيوب ولدت في «الدرب الأحمر» يوم الثامن من مارس عام «١٩٣٠»، وبذلك تكون توفيت عن عمر «٩٥» سنة!! هذا ما تبينه لنا الوثيقة المنشورة تحت عنوان «استمارة بيانات» والمؤرخة في ١٩٦٩/٥/٤، ولا يوجد وثيقة رسمية أسبق منها فيها بيانات مخالفة! وهذه الاستمارة صحيحة ولا تقبل الشك لأسباب ثلاثة: الأول أنها مكتوبة بخط يد سميحة أيوب وموقعة عليها، لا سيما وأن آخر سطر مطبوع في الاستمارة مكتوب فيه "أقر بأن البيانات المدونة أعلاه صحيحة"! والسبب الثاني: أن هذه الاستمارة رسمية تتبع التفتيش الفني بالإدارة العامة للرقابة الفنية التابعة لوزارة الثقافة! والسبب الأخير: أن هذه الاستمارة مقدمة إلى «مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية» للموافقة على سفر سميحة أيوب ضمن أعضاء الفرقة القومية لعرض بعض المسرحيات في الدول العربية - والطلب منشور - مما يعني أن «جميع بيانات» الوثيقة صحيحة!!

1957 مفلت مسرحية دموع إبليس من تمثيل سميحة أيوب

1955 مفلت مسرحية حواء وشذوذ من تمثيل سميحة أيوب

سولوى سعيد، أحمد الناعى، نجوى السيد، عمر ناجى، سعيد خليل. ولكن بعد أيام قليلة ظهرت بوادر نصر أكتوبر المجيد، فسارعت «سميحة أيوب» بوصفها مديرة المسرح الحديث - مع بقية مديري المسارح - بعرض مسرحيات توابك الحدث من «ريبرتوار» المسرح المصرى، فظهرت مرة أخرى مسرحيات: صلاح الدين الأيوبي، هزيمة التتار، شدى حيلك يا بلد، الحب والحرب، الغول، أيوب الجديد، صقور وغربان. وقرر حينها وزير الثقافة «يوسف السباعي» فتح المسارح مجاناً للجماهير لتتأمل وتستمتع وتشارك الجيش البطل الزاحف إلى النصر. ومن بين الاستعدادات على ذلك إلقاء القصائد الشعرية المناسبة، لتساهم في العرض المسرحى، لذلك قامت «سميحة أيوب» بالاتصال بالشعراء لإعداد هذه العروض التى تسهم في خدمة المعركة.

أمام هذا الموقف وغيره، عقدت هيئة المسرح اجتماعاً بمسرح البالون برئاسة مديرتها «السيد بدير» لبحث دور المسرحيين في الظروف الراهنة، وتم الاتفاق على تقسيم

الكهف» عام 1960. وتوجد أيضاً مجموعة من الوثائق تخص سميحة أيوب بوصفها ممثلة ضمن الفرقة القومية، أو بوصفها مديرة للمسرح القومى، ومنها وثيقة «كرم مطاوع» مدير المسرح حول سفر الفرقة إلى الأردن لعرض مسرحية «وطنى عكا» عام 1970. ووثيقة من مصلحة وثائق السفر والجوازات والجنسية للموافقة على سفر سميحة أيوب إلى لبنان عام 1973. وخطاب من سميحة للموافقة على سفر سولوى سعيد، واستخراج جواز سفر لمحمد عبد الحليم، وموافقته على سفر محمود عبد الحميد حجازى عام 1973.

ويوجد أيضاً بعض إعلانات لسميحة أيوب خاصة بحرب أكتوبر 1973، ولها دور كبير فيها، فعندما اندلعت حرب السادس من أكتوبر 1973 لم يشعر بها المسرحيون في أيامها الأولى، ومثال على ذلك أن «سميحة أيوب» كانت تعرض مسرحية «مقالب عطيات» على المسرح القومى من إخراجها وبطولتها مع كل من: عبد المنعم إبراهيم، محيى إسماعيل،

أن اقتراحه يخالف لائحة المعهد التى تنص على أن الطلبة والطالبات لا ينخرطون في سلك الاحتراف قبل الانتهاء من دراسة المعهد، حتى يأخذوا نصيبهم الكامل من الثقافة الفنية. وأول مشاركة لها كانت في مسرحيتى «الجلف» و«البخيل» في مايو 1946، عندما قدمها المعهد في موسمها الأول بدار الأوبرا الملكية. ثم انضمت سميحة لفرقة المسرح المصرى الحديث التى كونها زكى طليمات من طلاب وخريجى المعهد عام 1950، ومنشور صور مفلتات وإعلانات لمسرحيات شاركت فيها سميحة بالتمثيل لهذه الفرقة، مثل: المتحذقات، ومريض الوهم، وفي خدمة الملكة، ومسما جحا، وصندوق الدنيا، وشروع في جواز، وبنيت الجيران، وحرورية من المريخ، وبيت الطاعة، وكسبنا البريمو، وكذب في كذب، وصندوق الدنيا، كما أن سميحة كانت ضمن أعضاء الفرقة القومية، وهناك صور مفلتات لعروض مسرح حديقة الأزيكية عام 1955 شاركت فيها بالتمثيل سميحة أيوب، مثل مسرحية «حواء»، و«دموع إبليس» عام 1957، و«أهل

1987 وثيقة رقابية لسميحة أيوب مديرة المسرح القومي عن مسرحية شهرزاد

1987 وثيقة رقابية لسميحة أيوب مديرة المسرح القومي عن مسرحية اثنين في البلاعة

1986 وثيقة رقابية لسميحة أيوب مديرة المسرح القومي لمسرحية ردوا السلام

1986 وثيقة رقابية لسميحة أيوب مديرة المسرح القومي عن مسرحية رجل في القلعة

1978 وثيقة رقابية لسميحة أيوب مديرة المسرح القومي عن مسرحية ست الملك

أسهمت بفنهما في المعركة، عندما قررت التمثيل في مسرحية «عفاريت الليل» مع صلاح قابيل، وعبد السلام محمد، من إخراج عبد الرحيم الزرقاني، وموضوعها يدور حول تحرير الأرض. وأيضاً قامت ببطولة مسرحية «حبيبتي شامينا» تأليف الدكتور رشاد رشدي، وقام بالتمثيل معها: عبد الله غيث، محمد الدفراوي، حمدي غيث، وغناء فردوس عبد الحميد، إخراج سمير العصفوري، وخصص المسرح حفلة كل أسبوع لأفراد القوات المسلحة وقوات الأمن لحضور عرض المسرحية مجاناً. وأيضاً قامت ببطولة مسرحية «العمر لحظة» مع عزت العلايلي ومحمود عزمي من إخراج أحمد عبد الحليم. ومسرحية «رأس العرش» كانت الأخيرة في هذا الإسهام الفني، حيث قامت ببطولتها مع شكري سرحان، وعبد السلام محمد، وعبد الحفيظ التطاوي، ومديحة حمدي، ورشوان توفيق، ونبيل بدر، ومرفت سعيد، وسعد الغزاوي، وعادل بدر الدين، ومحمد الشويحي وآخرين.

آخر الوثائق المنشورة تتعلق بسميحة أيوب - بوصفها مديرة المسرح القومي - حول طلب رقابة بعض المسرحيات من قبل الرقابة المسرحية، مثل مسرحية «ست الملك» 1978، و«رجل في القلعة»، و«عجبي»، و«ردوا السلام» 1986، و«اثنين في البلاعة» أو «اثنين تحت الأرض»، و«شهرزاد»، و«مأساة الإنسان» عام 1987. والوثيقة الأخيرة تتعلق بغلاف مفلت تكريم سميحة أيوب في «لقاء الرواد» الذي نظمته المركز القومي للمسرح عام 1997 برئاسة الفنان محمود الحديني.

رشاد رشدي، وأنيس منصور، ونبيل الألفي، وأنور أحمد، وسنية ماهر، وأحمد حلمي، ومحمد محمود شعبان، وأحمد عبد الحليم، وعبد الرحيم الزرقاني، وأحمد زكي .. وذلك لانتهاء من اعتماد خطة المسرح الجديدة لما بعد السادس من أكتوبر. ومن المسرحيات المقدمة: صقور وغربان، هिला هिला يا مصر، أحلام الفتى المسافر، شطارة، حبيبتي شامينا، أولادك يا مصر.

لم تكتف «سميحة أيوب» بدورها الإداري والتطوعي، بل

ممثلى وممثلات المسرح والعاملين بالهيئة إلى خمسة أقسام لخدمة المعركة. وبناء على هذا الاجتماع تكونت مجموعة من ممثلى وممثلات هيئة المسرح مهمتها جمع التبرعات النقدية والعينية من المتاجر والمؤسسات والشركات، وهذه المجموعة أشرفت عليها «سميحة أيوب»، وكان من بين مهامها زيارة الجرحى وتقديم الهدايا إليهم.

وفي نوفمبر 1973 اجتمعت «سميحة أيوب» مع لجنة القراءة بهيئة المسرح، وحضر الاجتماع كل من: السيد بدير، والدكتور

القائمة بسميحة أيوب

فنانة فريدة عاشت الحركة المسرحية أكثر من 45 عاماً وقد قدمت طائفة من أروع الأدوار في مسرحيات المسرحيات التراجيدية والشعبية والأصنامية والتاريخية العربية والعالمية المتفرقة.

لدت سميحة أيوب في حي كورنيش، وتتلقت تعليمها بمدرسة الأزهري، والتحق بمعهد في المنشيء 1947. خرجت عام 1952. بعد أن أتمت من الدراسة لمدة عامين بسبب الزواج. ضمنها الفنان ركني طليعات إلى ربة المسرح الحديث 1950 وهي لا تزال طالبة بالمعهد وأعيد إليها أدوارها كغاي في المنشيء لثلاثين عاماً في مرحلة الوهم، الملكة أن في مسرحية خدمة الملكة، أمانة في الشبح عتوق لثلاثين عاماً وتعتبر من أهم الفنانين.

بدأت إلقاء الدرس في مسرحيات عمل الفنانة في مساحات الدولة وبخاصة المسرح القومي الذي عملت على تحديثه عام 1987. كما عملت في مسرحيات مسرحية من 1947، 1948، 1949، 1950، 1951، 1952، 1953، 1954، 1955، 1956، 1957، 1958، 1959، 1960، 1961، 1962، 1963، 1964، 1965، 1966، 1967، 1968، 1969، 1970، 1971، 1972، 1973، 1974، 1975، 1976، 1977، 1978، 1979، 1980، 1981، 1982، 1983، 1984، 1985، 1986، 1987، 1988، 1989، 1990، 1991، 1992، 1993، 1994، 1995، 1996، 1997، 1998، 1999، 2000، 2001، 2002، 2003، 2004، 2005، 2006، 2007، 2008، 2009، 2010، 2011، 2012، 2013، 2014، 2015، 2016، 2017، 2018، 2019، 2020، 2021، 2022، 2023، 2024، 2025.

وزارة الثقافة
المركز القومي للمسرح
والموسيقى والفنون الشعبية

لقاء الرواد
سميحة المسرح
سميحة أيوب

أصبحتنا نجمة نشاط في الساحة المسرحية.
أنتدوا الأجيال فالمسرح الحالي أقدمه الإحسان
بالتنوع

إبريل 1997
سميحة أيوب

1997 مفلت المركز القومي للمسرح احتفالاً بسميحة أيوب

المسرح النسوي

بين النظرية والتطبيق (٣)

تأليف: إيلين أستون
ترجمة: أحمد عبد الفتاح

سياسة الأسلوب ومشكلة نوع الجنس

هناك مرحلتان "نهائيتان" أود أن أعرضهما باعتبارهما مؤثرتين في تطور ممارسة المسرح النسوي في الأكاديمية: صعود المسرح الجسدي ونظرية النوع. فالمسرح الجسدي يُمارس على نطاق واسع داخل أكاديمية المسرح وخارجها؛ وتُدرس نظرية نوع الجنس عبر مجموعة من مجالات الموضوع. وتجمع صنع المسرح النسوي في الأكاديمية بين هذين العنصرين للعمل نحو سجل جمالي وأداء يتحدى أداة التمثيل، باختصار، الخلفية وراء التطور العملي والنقدي لهذه "المراحل" النهائية هي كما يلي.

بالنسبة للعديد من الممارسات النسويات المحترفات، كان الضغط الاقتصادي على المسرح السياسي في الثمانينيات مستوياً جزئياً عن إزاحة المسرح السياسي القائم على القضايا وصعود مسرح أعطى الأولوية للأسلوب على المحتوى (السياسي). وكما علقنا هنا، وهي تتطلع إلى المسرح البريطاني في الثمانينيات: "كانت الثمانينيات عقد الأسلوب. وما كانت [الفرق الصغيرة] تفعله أكثر جاذبية للناس في الثمانينيات لأنه لم يكن صعباً، وكان غير مسيس. لم يكن أحد يسأل أي أسئلة محرجة حول الحياة". ويميز "الأسلوب"، الذي يُشار إليه الآن بشكل أكثر شيوعاً باسم "المادي"، الكثير من أعمال الفرق الصغيرة والمتوسطة الحجم في التسعينيات على خشبات المسرح البريطاني. وكما أشارت هنا، فإن معظم (ولكن ليس كل) أعمال هذه الفرقة تعكس اهتماماً بالأسلوب على حساب السياسة، على الرغم من أننا قد نزعج أن هذا على أقل تقدير يجعل مركزية المنطق سياسية في كتابة المسرحيات، ولاسيما التقاليد الواقعية، والتي كانت تميل إلى الهيمنة على كل من الأسلوبين البريطاني والأمريكي.

بينما يمكن استخدام سجل الأداء المادي لإيجاد طرق مبتكرة لتمثيل المسرحيات "الكلاسيكية" المكتوبة، فإنه يرتبط بشكل أكثر شيوعاً ويستخدم على نطاق واسع في ممارسة المسرح غير المكتوب. ومثل "المسرح المادي"، فإن الابتكار ليس في حد ذاته ممارسة سياسية، ولكنه يوفر إمكانيات سياسية. يزعم المحررون المشاركون في كتاب "إزاحة الأب"، على سبيل المثال، أن "بناء (أو ابتكار) للنص هو ما تفعله عندما لا تستطيع تحمل إخراج مسرحية أخرى لشكسبير أو إبسن أو بنتر أو شو". أو كما تقول أليسون أودي في كتابها "الابتكار":

المسرح المبتكر هو انعكاس معاصر للثقافة والمجتمع.. وهو يتعلق بعلاقة مجموعة من الناس بثقافتهم، والمناخ الاجتماعي والسياسي والفني والاقتصادي، فضلاً عن القضايا أو الأحداث

المحيطة بهم.. إذ يتميز المسرح المبتكر بالاختيار والفرصة والإمكانيات اللامحدودة عن عرض النصوص المسرحية التقليدية.

ونظراً لعلاقة النساء بالثقافة وتمثيلهن في "نصوص المسرحيات التقليدية"، فليس من المستغرب أن يفضلن بناء عروضهن الخاصة. فالتصميم يوفر للنساء طريقة لصنع المسرح، مما يعني أنهن لا يضطرن إلى العمل على نص "كبير" - أو، إذا اضطررن إلى ذلك، فقد يساعدن في إجراء تدخل جذري في "نص مسرحي تقليدي" أو "معترف به". وكعملية، يوفر هذا للنساء الفرصة لممارسة المسرح بشكل تعاوني وديمقراطي.

فالكثير من المسرحيات التي ابتكرتها فرق نسوية في أواخر السبعينيات، على سبيل المثال، تم ابتكارها بشكل تعاوني، بدلاً من كتابتها بواسطة كاتب مسرحي. مثال العروض التي ابتكرتها وقدمتها مجموعة فرقة مسرح النساء Women's Theater Group بين عامي ١٩٧٤ و١٩٧٨. ولكن ما يميز هذا النموذج من الابتكار النسوي عن النموذج الأحدث القائم على الجسد هو تركيزه على القضايا النسوية. فقد ركز التصميم القائم على القضايا على ما تريد النساء قوله، وليس على الأسلوب الذي يرغبن في "قوله" به.

ومن ناحية أخرى، فإن الابتكار الجسدي مهم بالنسبة للنساء اللواتي يؤدين، لأنهن أولاً، كما اقترحت سيكسو في بيانها، يجب أن يجدن أجسادهن. وكما لاحظت جود وينتر، المؤدية المبدعة في فرقة مسرح دوروثي توك: "عندما أرى فرقاً مختلطة، غالباً ما يكون المؤدون الذكور في العروض المسرحية الجسدية أقوى جداً. وأنا أنظر إلى المؤديات من النساء وأسأل نفسي، "لماذا ليسوا جيداً؟". قد تحتاج النساء، كما تشير تعليقات وينتر، إلى مزيد من الرعاية والدعم في الأداء في سجل جسدي، ولكن يمكن أن نقوله إن

لديه المزيد ليكتسبه من خلال "التراجع" عن التكييف الاجتماعي والثقافي والمسرحي لأجسادهن. والأهم من ذلك كله، أن لديهن سيطرة أكبر على كل من محتوى وشكل عملهن المسرحي.

لا يقتصر دور المؤدية المبدعة على ممارسة المسرح النسوية بأي حال من الأحوال. فهي تظهر في مجموعة متنوعة من الفرق التي تركز على الجسد باعتباره وسيطاً و"نصاً" جسدياً، وهي فرق، كما لاحظت هنا، ليست بالضرورة سياسية. ومع ذلك، فإن ما يميز المؤدية المبدعة في صناعة المسرح النسوي هو إعادة صياغة نوع الجنس من خلال سجلات الأداء النسوية الثقافية والمادية النسوية.

وعلى الرغم من مركزية الجسد الحي في المسرح الذي من خلاله يجسد أو يجعل اهتماماته مرئية، أو في حالة المسرح النسوي، على وجه التحديد، فإن التركيز يكون على الجسد كمكان لتمثيل النوع الاجتماعي، إلا أنه من الغريب إلى حد ما، كما تلاحظ جايل أوستن، أن هذا المجال من النشاط النسوي كانت تتجاهله، ولا تزال، دراسات المرأة: "النساء المستريحت لفكرة العمل متعدد المجالات مازلن يبتعدن عن استخدام النصوص الدرامية". وفي الآونة الأخيرة، دخل استبعاد الدراما والمسرح من دراسات نوع الجنس قد دخلت مرحلة جديدة. وكانت "المشكلة" مع نظرية ما في نوع الجنس، وهنا أشير إلى دراسة جوديث بتلر المؤثرة "مشكلة نوع الجنس" (١٩٩٠)، وتكاملتها "الأجساد المهمة Bodies that Matter" (١٩٩٣)، وتتمثل في إزاحة الجسد الحي والأداء من خلال مفهوم نوع الجنس، و"الأداء"، ومجال النظرية كما هو مكتوب. وفي محاولة لإعادة توجيه القراءات الخاطئة لمشكلة نوع الجنس، وتحديداً مفهوم "الذات المختارة Choosing Subject"، أي الشخص الذي يقرر

المفاهيم الواسعة النطاق لأهداف وغايات النسوية في ورشة العمل المسرحية. ومع تطور ممارستك الخاصة، يمكنك تحديد هذه الأهداف بنفسك. مقترحاتي الخاصة، التي تدعم وتبني الفصول القائمة على الممارسة والتي تلي ذلك هي:

- أن الممارسة النسوية قد تشكل مجالاً نظرياً.
- أن الممارسة النسوية قد تعمل رسمياً وأيديولوجياً باعتبارها «مجالاً للاضطراب».

- أن الممارسة النسوية «تسرق» من أي مكان وأي شيء ضروري لخلق «الاضطراب» المطلوب.

- أن الأنساق التمثيلية (للجنس، والجنسانية، والطبقة، والعرق، وما إلى ذلك) هي موضوع (وتخضع لـ) هذا «الاضطراب».

للتوضيح: في هذا الكتاب، تعمل النظرية النقدية النسوية على «توجيه» العديد من المقترحات الخاصة بممارسة المسرح النسوي والتي قد تعمل بدورها على «إعادة توجيه» النظرية.

ومع ذلك، فمن الضروري التأكيد على أن الممارسة النسوية لا تتبع مجموعة محددة مسبقاً من القواعد؛ فهي ليست مصممة «لتلائم» «نظرية». إن الأفكار المجردة والمقترحات النظرية التي يتم تطويرها واستكشافها من خلال الممارسة تشكل عملية من البدايات والاكتشافات والأحداث غير المتوقعة والتناقضات والارتباك التي لا مفر منها. وما يبرشنا خلال هذا في سياق النظرية والممارسة النسوية هو التزامنا باستكشاف طرق مختلفة لتمثيل أو «رؤية» النوع الاجتماعي؛ وبجعل أنفسنا مرئيين عندما لا يمكن «رؤيتنا» في الأنظمة المهيمنة للتمثيل الاجتماعي والثقافي والمسرحة.

«إن مجال الاضطراب» هو مفهوم «اختلسته» من مذكرات سيمون بنموسا في كتابها «توجيهات بنموسا BennMousa Directs» (1979). وبصفتها مخرجة، تحاول بنموسا تعريف مهمتها بأنها تعمل «في نطاق...» الاضطراب، «حيث تهرب من معناها الأصلي إلى الحد الذي تصبح فيه غير قابلة للتمييز عن بعضها البعض». وتشرح كيف تستخدم «الاضطراب» «معهنا النشاط المتحرك، لمعارضته للفئات الراكدة». واستناداً إلى مذكرات بنموسا، أود أن أجادل في ممارسة المسرح النسوي باعتباره «مجال...» اضطراب. لا ينبغي تصنيفه كنوع أو أسلوب مسرحي واحد، مثل «مسرح الجسد»، أو «المسرح البصري»، أو المسرح السمعي، أو الجسدي، أو المسرح المبتكر، بل كممارسة «تختلس» أو تستمد من كل ما هو ضروري، من أي مكان تكون هناك حاجة إليه، لمعارضة التصنيف؛ ولإزعاج العمليات التي تولد المعنى والتمثيل؛ ولتفعيل مجال الفعل لغرض «التراجع عنه».

الهوامش

- إيلين أستون : محاضرة أولى في دراسات المسرح بجامعة لوبورو. ألفت كتاب «مقدمة في النسوية والمسرح» (دار روتليج للنشر، 1990)، وشاركت في تأليف كتاب «المسرح كنظام إشارات» (دار روتليج للنشر، 1991).
- هذه المقالة هي الفصل الأول من كتاب «Feminist Theater Practice» الصادر عن مطبوعات روتليج عام 1999

خشبة المسرح بشكل مختلف.

مع دخول الممارسات النسويات المحترفات إلى الأكاديمية للعمل في ورش العمل والأداء، كان هذا يعني أن النساء اللواتي يدرسن المسرح تم تعريفهن بتقنيات إما لأداء نصوص نسوية (انظر الفصل 7)، أو ابتكار نصوصهن الخاصة. وعلى الرغم من الدفع في منتصف الثمانينيات نحو إمكانية وجود لغة «أنثوية» للمسرح، متأصلة في الفكر والممارسة الثقافية النسوية، فقد أصبح من الواضح أنه لا توجد طريقة واحدة لصنع مسرح نسوي، أو جعل المسرح نسوياً. وقد أظهرت تعدد ممارسات الورشة التي جلبتها الممارسات المحترفات إلى الأكاديمية مجموعة من المناهج والتقنيات والأساليب، التي تعتمد على التاريخ المسرحي والشخصي والسياسي والجغرافي والنسوي الفردي. ومع ذلك، فإن مثل هذه الورش التدريسية كانت تشترك في بعض القواسم المشتركة فيما يتعلق بتنوعها: فقد اختلفت عن الممارسة التربوية التقليدية من خلال الاعتراف بأن العوامل الثقافية والمادية مثل الجنس والعرق والطبقة والعمر والتوجه الجنسي قد تحدث فرقاً في العمل المسرحي - منهجياً وأسلوبياً وموضوعياً وجماليّاً.

في الآونة الأخيرة، في تسعينيات القرن العشرين، شجعنا تأثير الابتكار والعمل

جسدياً، جنباً إلى جنب مع النظريات النسوية والجنسانية على تبني أسلوب نظري للممارسة النسوية حيث يكون جسد/صوت المؤدية المصممة هو موقع الانخراط النقدي في سياسات أو تمثيل النوع الاجتماعي. وعلى النقيض من نظرية نوع الجنس على طريقة باتلر، والتي تقع في النص، فإن ممارسة المسرح النسوي المكتوب تعبر عن مخاوفها من خلال «الفعل». إن الاستمرار في تهميش هذا العمل هو تجاهل إمكانية وجود مجال للنشاط النظري الذي ينتهي ويبدأ ويعالج من خلال أجساد حقيقية «مهمة» للغاية.

بينما من المهم التأكيد على أنه لا توجد طريقة واحدة لممارسة المسرح النسوي، فمن المفيد أن يكون لدينا بعض

نوع جنسه، تستبعد بتلر احتمالات الأداء، لأن «المؤدي، كما يوضح دايموند، يشير إلى شخص يسبق ثم يفتعل تأثيرات نوع الجنس». وكما تقول بتلر بنفسها:

لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نستنتج أن الجزء من نوع الجنس الذي يتم أدائه هو «حقيقة» نوع الجنس؛ فالأداء باعتباره «فعلاً» محددًا يتميز عن الأداء من حيث أن الأخير يتكون من تكرار للمعايير التي تسبق المؤدي وتقيده وتتجاوزها، وبهذا المعنى لا يمكن اعتباره من صنع «إرادة» المؤدي أو «اختياره».

إن رفض الأداء يعني إغلاق إمكانية وجود مجال نظري يمكنه، في المجال النسوي، أن يظهر لنا على الأقل «حقائق» جزئية عن الجنس. إن «الأداء» يمكن أن يُظهر الطرق التي يتم بها لعب الجنس من خلال «تكرار المعايير»، وبالتالي يسمح لنا بمعارضتها. أو، باستخدام نموذج دي لوريتيس، فإنه يسمح لنا بإمكانية إثبات «لكنني لست كذلك». وباعتباره أسلوباً مقاوماً لـ «الفعل» بدلاً من «الكتابة»، فإنه يوفر إمكانية «طرق جديدة للرؤية».

مجال الاضطراب: نحو ممارسة نسوية

في إطار هذه المصنوفة من النظرية النسوية ونظرية النوع والأداء النسوي، بدأت الممارسة النسوية في الأكاديمية في الظهور. في ثمانينيات القرن العشرين، بمجرد أن بدأت النسوية في فرض نفسها في أكاديمية المسرح، بدأ المنهج الدرامي في التغيير. لقد أدى زيادة إمكانية الوصول إلى المسرحيات النسوية إلى أنه لم يعد من الضروري أن تحاول مجموعات كبيرة من الطالبات غالبيتها من الإناث إضفاء معنى عملي (وأيديولوجي) على المسرحيات التي كتبها رجال بيض من الطبقة المتوسطة من المغابرين جنسياً (وإن لم يكن ذلك حصرياً). أو إذا فعلوا ذلك، فيمكنهم استخدام النقد والنظرية النسوية لتحدي مثل هذه المسرحيات والطرق التي يتم بها تقديمها وتقديمها على خشبة المسرح، وبالتالي تقديمها على

